Antonio Armendáriz Navarro

J.S.BACH

CANTADO EN ESPAÑOL CANTATA BWV 038

"Aus tiefer Not ich schrei zu dir"

CORO INICIAL Nº 01

TERCETO Nº 05

CORAL FINAL Nº 06

Dominica XXI post Trinitatis

TEXTOS:

- *Anonimos* (2 5)
- Martin Luther , 1524 (1-6)

CANTATA BWV 038

J.S.BACH

(3ª EDICION)

<u>INDICE</u>

<u>CONTENIDO</u>	<u>PAGINAS</u>
TEXTOS EN ALEMAN	007 – 014
TEXTOS EN ESPAÑOL	016 – 023
TEXTOS EN FRANCES	025 – 032
TEXTOS EN INGLES	034 – 041

CANTATA BWV 038

J.S.BACH

(3ª EDICION)

<u>INDICE</u>

<u>CONTENIDO</u>	<u>PAGINAS</u>
TEXTOS	007 - 014
CORO DE ENTRADA Nº 01	044 – 055
TERCETO Nº 05	057 – 067
CORAL FINAL Nº 06	070 - 072

PREFACIO

En este momento de la presentación de mi primer libro sobre la música de **J.S.Bach** , quisiera disculparme humildemente . En efecto :

- a).- Para esta Cantata BWV 001 Wie schön leuchtet der Morgenstern, igual que para las sucesivas Cantatas que, Dios mediante, le seguirán, no he recogido los recitativos ni las arias, que podrían ser más del gusto refinado de determinados aficionados o intérpretes. Me he limitado a reproducir los números de naturaleza coral, ya sea con acompañamiento instrumental o en un simple "a capella". En esta decisión influye un factor capital: el tiempo. Y, sin ánimo de dramatizar, no dispongo del suficiente ni siquiera para contemplar el final de una recopilación que me va resultando ingente.
- b).- La organización material de este volumen y de los siguientes está realizada con varios fines . Uno , quizá el más evidente , el de servir de lectura sobre los datos biográficos , técnico-musicales , litúrgicos (es mi primera incursión en la liturgia luterana , no exenta de sorpresas) y bíblicos (hay numerosas referencias bíblicas para remachar las consideraciones que movieron a J.S.Bach y a sus libretistas curiosamente desconocidos con bastante frecuencia - a escribir los textos de las diversas partes de cada Cantata). La pregunta, ahora es ¿ Por qué el uso de cuatro idiomas ? . No se me escapa que , aparte la universalidad del lenguaje musical (al alcance de prácticamente todo el mundo) , las explicaciones sobre la génesis de cada Cantata (a la que mi modesta aportación ha puesto la versión en español) pueden ser entendidas (me disculpo de nuevo por los inevitables errores de transcripción) por un mayor número de personas, aunque los textos de las partituras musicales se limiten al alemán (en razón de su origen) y al español (motivo de mi aportación) , al margen del hecho de que no me considero capacitado para haber construido una versión políglota (en los cuatro idiomas).

Otra finalidad, no tan evidente, pero no por ello menos cierta, es la de servir de guía a los aficionados más aventajados que, mientras escuchan la grabación, pueden seguirla a través de las partituras, ya sean de dirección o de algún instrumento en particular, en función de sus gustos personales. En el caso de los lectores que tengan, además, la condición de ser directores de masas corales, puede surgir una objeción lógica, dado que la obra está encuadernada en formato de libro. De ahí que, el hecho de sacar copias de las partituras para ponerlas a disposición de sus componentes no sea una tarea fácil. Para solventar esta dificultad, sin menoscabar la presentación de esta obra, he incluido en la contraportada 1 CD-ROM en el que se incluyen, además de las propias partituras del libro, las grabaciones correspondientes. De esta forma, tienen en sus manos todos los elementos por separado, para su difusión.

Concluyo . El principal motivo que me ha impulsado a embarcarme en esta aventura fue impulsar la interpretación coral de la obra de **J.S.Bach** en español . El tiempo transcurrido y la experiencia adquirida en su difusión , me han hecho ver la utilidad que tiene entre los estudiantes de música de los Conservatorios españoles e hispanoamericanos , por sus cartas , que incluyen sus opiniones .

Por si los lectores quisieran compartir conmigo sus opiniones sobre la obra que pongo en sus manos , que recibiré gustosamente , o solicitar aclaraciones sobre la misma , incluyo mis direcciones de correo electrónico , mi dirección postal y otros datos , para facilitarles la comunicación conmigo .

PAGINA WEB:

http://www.armendariznavarro.es

DIRECCIONES DE E-MAIL

antonio@armendariznavarro.es

armendariz@bitnavarra.com

armendariznavarro@hotmail.com (con posibilidad de establecer conversaciones en tiempo real)

DIRECCION POSTAL

ANTONIO ARMENDARIZ NAVARRO

CENTRO PARROQUIAL, 4 - 2° - D

31580 – LODOSA (NAVARRA) – ESPAÑA

TELEFONO

(34) - 948 693 531

COLECCIÓN DE CANTATAS

<u>DE</u>

J.S.BACH

CANTATA BWV 038

3ª EDIC ION

TEXTOS EN ALEMAN

PAGINAS: 007 - 014

DIE MUSIKALISCHE ENTWICKLUNG IN BACHS KANTATENWERK

Autor : Gerhard Schuhmacher (1973)

Bachs Kantatenschaffen ist in der zahlenmäßigen Verteilung der Werke von der Aufgabenstellung seiner jeweiligen beruflichen Tätigkeit , in der musikalischen Gestaltung von seiner Auseinanderstzung mit der zeitgenössischen Musik und den gegebenen Aufführungsmöglichkeiten abhängig . Als Organist in Mühlhausen (1707 – 1708) und am Hof in Welmar (1708 – 1714) hat er zu vereinzelten Anlässen geistliche und weltliche Kantaten komponiert . In Weimar gehörte es ab März 1714 zu seinen Aufgaben als Konzertmeister , monatlich eine Kirchenkantate aufzuführen, während er als Hofkapellmeister an dem calvinistischen Hof in Köthen (1717 bis April 1723) lediglich Huldigungskantaten komponierte ; für Kirchenkantaten gab es keine Aufführungsmöglichkeit . Erst mit der Übernahme des Thomaskantorats entstand für Bach die Verpflichtung , an jedem Sonntag (mit Ausnahme des zweiten , dritten und vierten Advent und der Pasionszeit) sowie am Johannis-, Michaelisund Reformetionsfest uns drei Marienfesten eine Kantate zu musizieren . So beginnt er erst in Leipzig systematisch Kantaten zu komponieren und - wenn der Nekrolog zutrifft - einen Fundus von fünf Jahrgängen nach dem Kirchenjahr zu schaffen . Dabel greift er auch die früheren Werke zurück , so daß nicht alle Kantaten der Jahrgänge in Leipzig entstanden sind . In den ersten beiden Jahren seiner Leipziger Amtszeit schafft er zwei Jahrgänge, der dritte verteilt sich der Entstehung nach auf die Jahre 1725 – 1727 und wird durch Aufführungen von Werken seines Meininger Vetters Johann Ludwig Bach ergänzt .Für die beiden letzten Jahrgänge , die der Nekrolog nennt , gibt es nur wenig Anhaltspunkte ; noch vor 1730 reißt die Kontinuität hab 'soweit sie sich in der Überlieferung zeigt ' aber noch bis in die 1740er Jahre komponiert Bach immer wieder einzelne Kantaten und reiht sie in die bestehenden Jahrgänge ein . Die Überlieferung der Aufführungen gibt darüber Aufschluß . So ist die Kantate BWV 140, "Wachet auf, ruft uns die Stimme" zum 27. Sonntag nach Trinitatis 1731 entstanden und in den Jahrgang der Choralkantaten eingereiht worden . So viele Sonntage nach Trinitatis gab es während Bachs Leipziger Zeit dann nur noch 1742. Von seinen weltlichen Kantaten arbeitete er einige ganz zu Kirchenkantaten um oder entnahm ihnen einzelne Arien oder Chöre , zu denen er sich dem musikalischen Affekt entsprechende Texte dichten ließ . So geht der des Eingangschor Weihnachtsoratoriums (Kantate Weihnachtstag) "Jauchzet , frohlocket" auf den Chor "Tönet , ihr Pauken! Trompeten!" Erschallet der gleichnamigen Glückwunschkantate BWV 214 zurück

Zwei der frühesten erhaltenen Kantaten Bachs , "Aus der Tiefe rufe ich , Herr , zu dir BWV 131 un der Actus Tragicus ("Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit") BWV 106, unterscheiden sich grundsätzlich von den späteren Kantaten , beide bestehen formal aus kurzen , ineinander übergehenden Abschnitten . Die Soloteile sind eher als Ariosi denn als kurze Arien zu bezeichnen , Rezitative fehlen überhaupt . Die gattungsmäßigen Vorbilder sind denn auch nicht Buxtehudes Kantaten (wie in dem unten noch zu besprechenden BWV 4) , sondem das geistliche Konzert und die Motette . Der Actus Tragicus , zu einer Trauerfeier entstanden , fällt durch die Textwahl auf : Zitate aus dem Alten und Neuen Testament sind so gruppiert und dem Kirchenlied gegenübergestellt , daß die Elemente sich gegenseitig interpretieren .Dergleichen war in Sachsen und Türingen damals in zahlreichen Begräbniskompositionen zum Musikalischen herabgesunken . Bachs Werk – Alfred Dürr spricht zu Recht von einem "Geniewerk , wie es auch großen Meistern nur selten gelingt und mit dem der Zweiundzwanzigiährige alle seine Zeitgenossen mit einem Schlage weit hinter sich läßt" - ragt dadurch weit über den Durchschnitt hinaus , daß es mit der Gruppierung der Texte und der instrumentalen Zitierung des Liedes zum gesungenen Bibeltext eine ausdruckstarke Schichtung erhält . Was gattungsmäßig eine lange geübte Tradition war , erfuhr in der konsequenten Durchstrukturierung des Details und der formalen Disposition seine personalistische Prägung . In der Instrumentalbesetzung mit je zwei Blockflöten und Gamben nit Continuo in BWV 106, Oboe, Fagott, Violine, zwei Violen und Continuo in BWV 131 steht Bach ebenfalls in der älteren (vor allem süddeutschen) Tradition, bei den Streichem die Mittel- und nicht die Violinlage klanglich zu betonen .

In der Kompositionen der Weimarer Zeit wirkt sich bei Bach erstmals die Kenntnis italienischer Musik aus , vermutlich durch den auch selbst komponierenden Herzog Johan Ernst von Sachsen-Weimar vermittelt , von dem Bach zwei Konzerte für Orgel bearbeitete . Wahrscheinlich brachte der Herzog von seiner Reise in die Niederlande Werke italienischer Komponisten mit , denn bald nach seiner Rückkehr (1714) entstanden Bachs erste Bearbaeitungen von Werken Vivaldis , die erst 1713 im Druck erschienen waren . Auch wird in den Kantaten das in italien ausgeprägte Streichorchester in zunehmendem Maße die Grundlage des Instrumentalparts . 1714 tritt innerhalb des Bachschen Werks der Dichter Erdman Neumeister in Erscheinung , der von nun an den Kantatentypus Bachs grundlegend bestimmte . In gewisser Hinsicht ist von diesem Zeitpunkt an die Geschichte der BachKantate auch die Geschichte des Neumeisterschen Kantatentypus . Erstmals verwendet Bach jetzt die Dacapo-Arie der itialienischen Oper, ebenso das Rezitativ sowohl als Secco (nur vom Continuo gestützt) wie auch als Accompagnato (mit Orchesterbegleitung) . "Soll ichs kürzlich aussprechen , so siehet eine Cantata nicht anders aus als ein Stück

aus einer Opera, vom Stylo Rezitativo und Arien zusammengesetzt", schreibt Neumeister im Vorwort zu einer Textausgabe früherer Kantaten (1704). "Was die Arien belanget, sollen selbige........... allemal einen Affect, oder ein Morale, oder sonst was besonders in sich halten. Und hierzu mag man nach eignem Gefallen ein bequem Genus erkiesen. Kann man bei einer Arie das sogenannte Capo, oder den Anfang, in einem vollkommenen Sensu wiederholen, läßt es in der Musik gar nette" (Philipp Spitta). Neumeisters Kantaten sehen in der Regel zwei Paare von frei gedichteten Rezitativen und Arien vor; Bach hat vor allem den Schlußchoral hinzugefügt, aber auch gelegentlich im Instrumentalpart Kirchenlieder textlos verarbeitet. Bedeutsam ist seine Ausweitung des Rezitativs durch ariose Einschübe zur Ausdeutung einzelner Wörter oder durch den Abschluß mit einem Arioso.

Die Beschäftigung mit italienischer Misok eröffnet Bach ein neues Feld der musikalischen Gestaltung . Zur Singstimme treten nur in der Arie oftmals obligate Instrumente , deren Auswahl und Verwendung zunehmend an symbolischer Bedeutung gewinnen . IN BWV 182 wechseln die Instrumente noch häufig , in der Pfingskantate Erschallet , ihr Lieder BWV 172 (1714) verwendet Bach drei Trompeten und Pauken im Orchester, die Arie "O heiligste Dreifaltigkeit" ist mit Baß, drei Trompeten und Continuo besetzt .wobei die Tonsymbolik der Instrumente in Verbindung mit signalhafter Motivik im christlichen Sinne umgedeutet ist . Rezitativ und Arie in Bachs Kantaten verlangen in hohes Maß an Virtuosität von Sängern und solistischen Instrumentalisten , gelegentlich auch der Continuospieler , und beziehen neben der instrumentalen Symbolik auch die motivische und figurenmäßige mit ein . Bereits in Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt , BWV 18 , eine der frühesten Kantaten nach einem Text von Neumeister , werden im Rezitativ einzelne Wörter tonsymbolich ausgedeutet .

Indem Bach sich den Anregungen der italienischen Musik öffnete und sie seinem Ausdruckswillen anverwandelte , fand er noch micht gleich zu jener reifen Ausgewogenheit der Leipziger Kantaten , in denen jeweils ein Rezitativ einer Arie oder einem Duett vorausgeht . In den frühen Kantaten gibt es mehrfach die Reihung von Arien ohne Rezitative als Zwischenglieder (z.B. BWV 182, 172, 12), aber auch die Reihung von Rezitativen (BWV 18), daneben kennt er, seitdem er den Typus der Neumeister-Kantaten praktiziert , den regelmäßigen Wechsel von Rezitativ und Arie (BWV 61 und in der Solokantate BWV 199). Die Klärung der formalen Gesamtdisposition, oftmals verbunden mit einer symmetrischen Anordnung der Sätze um einen zentralen , ist für viele Leipziger Kantaten charakteristisch Ein anders wichtiges Gestaltungsmittel der formalen Gliederung ist die Rahmung von ein oder zwei Paaren von Rezitativ und Arie (oder Duett) durch einem freien Satz am Anfang und den Schlußchoral . Da Bach in Leipzig einen guten Chor zur Verfügung hatte , gewinnen vor allem die Eingangschöre an Bedeutung und formales Vielfalt . Satztypen der Instrumentalmusik werden abgewandelt und als Sätze mit Chor für die Kantate umgedeutet . Die schon in Weimar symbolisch verwendete Form der französischen Overtüre zu der Kantate Nun komm , der Heiden Heiland , BWV 61 , geschrieben für den ersten Adventsonntag (Beginn des Kirchenjahres) , wird z.B.in BWV 20 und 97 wieder augegriffen . Gleichsam ein Violinkonzertsatz ist der Eingangschor zu Christ unser Herr zum Jordan kam , BWV 7 (1724) , wenn man die von der Solovioline begleiteten Choralabschnitte mit den Soloepisoden und die instrumentalen Zwischenstücke mit den Tuttiteilen eines Konzerts vergleicht . Auffallend ist dabei die Ähnlichkeit in der figurenmäßig-violintypischen Anlage der Violinpartie mit dem Solopart im ersten Satz von Bachs Violinkonzert amoll .

Als Bach mit der Komposition von Kantaten begann , war die Choralbearbeitung in Kantaten kaum mehr üblich . Der alte Buxtehude führte seine Art der Kantaten zu Ende , jüngere Komponisten lösten sich zuhnemend vom Kirchenlied , um in freieren Formen selbstgeschaffenen Melodien zu neuen Texten ihre Vorstellungen zu verwirklichen . Das Kirchenlied blieb in der Komposition fast nur noch Grundlage entsprechender Orgelmusik . Dagegen gibt es in der mitteldeutschen, speziell auch in der Leipziger Tradition des 17. und frühen 18 . Jahrhunderts zahlreiche Beispiele dafür , daß wegen der über Jahrzehnte feststehenden Predigttexte Prediger oftmals auch das Sonntagslied der Predigt zugrunde legten ; es ist wahrscheinlich , aber nicht nachsweibar, daß Bach mit einem Theologen in der Wise zusammenarbeitete , daß bei dem fast vollständingen Jahrgang der Choralkantaten, die dem jeweiligen Sonntagslied gelten, der Liedpredigt die musikalische Ausdeutung zugeordnet wurde . An den Choralkantaten wird in besonderer Weise Bachs Verhältniss zur Tradition uund zugleich seine eigene Ausweitung traditioneller Formtypen deutlich . Noch aus der Mühlhausener Zeit stammt Christ lag in Todes Banden BWV 4 . Das Werk ähnelt formal Buxtehudes Choralkantaten , indem nach einem kurzen einleitenden Sinfonia Strophe für Strophe mit wechselnder Besetzung komponiert ist . Im Gegensatz zu Buxtehude verzichtet Bach auf der Ritornelle zwischen den Strophen , fügt aber in der ersten Strophe motettischen Satz des Chores eine in sich kontrapunktische Schicht nach Art der Orgelpartiten des späten 17. Jahrhunderts hinzu . In der übrigen Strophen ist die Liebmelodie sehr deutlich beibehalten , wenn auch der Satztyp von Strophe zu Strophe wechselt . In Lobet dem Herren BWV 137 wird noch einmal der originale Liedtext durch alle Strophen beibehalten , doch is Bach in dieser Leipziger Kantate mit der Melodie sehr viel freizügiger umgegangen und hat dabei einzelne Strophen zu anenhaften Sätzen mit obligaten Instrumenten umgestaltet . In Ahnlehnung an den Neumeisterschen Kantatentypus nach Bibeltexten wird für die Leipziger Choralkantaten die Beibehaltung des Originaltextes der ersten und letzten Liedstrophe zur Regel, während die Mittelstrophen für Rezitative und Arien umgedichtet

werden .Während Rezitative Arien und Schlußchoral 5 6 1 den entsprechenden Sätzen in Kantaten nach anderen Texten entsprechen . ist die musikalische Gestaltung der ersten Textstrophe von Interesse . Der Eingangschor von Herr Christ , der einge Gottessohn BWV 96 zeigt den von Bach bevorzugten Typus : Die Liedmelodie wird von einer Chorstimme (hier : Alt) gesungen , zu der die übrigen Stimmen polyphon geführt sind und einzelne Wörter tonsymbolisch ausdeuten , aber motivisch von Cantus firmus frei sind . Der Chorsätz ist eingebunden in einen in sich selbständigen Orchestersatz , der die Zwischenspiele zwischen den einzelnen Choralzeilen liefert . Gattungsmäßig leitet sich dieser Satztyp vom Choralvorspiel und Orgelchoral ab , mit enderen Worten , Bach hat die Tradition des Orgelchorals auf die Kantate übertragen und ausgeweitet , denn der Chorsatz ist im Sinne des 16. und frühen 17. Jahrhunderts eine in sich selbständige Liedmotette .

In Wachet auf , ruft uns die Stimme BWV 140 (1731) ist vom Lied her Christus der Bräutigam und die Seele (des Gläubigen) die Braut . Mit dem Eingangschor als Choralfantasie , in einer ähnlichen Übertragung , wie sie oben geschildert wurde , dem vierten Satz als Tenor-Arie (Lied) und dem Schlußchoral (7.Satz) sind alle Textstrophen beibehalten Ergänzend dazu sind im Sinne des Dialogs Texte aus dem Alten und Neuen Testament für die Rezitative (Nr. 2, 5) und Duette (Nr. 3, 6) herangezogen worden . Der Dialog als musikalische Gattung wurde 1644 von Andreas Hammerschmidt eingeführt und diente vorzugsweise der personifizierten Darstellung religiöser Gegebenheiten insbesondere dem Gespräch Cottes mit dem Menschen (Seele) . Bemerkenswert sind die beiden Duette der Kantaten Wenn kömmst du , mein Heil verbindet das Heilsverlangen des Gläubigen in der melodisch-ausdrucksmäßigen Haltung , wie sie auch in der großen Arie Erbarme dich aus der Matthäus-Passion enthalten ist und mit der das Duett auch die Violine als Soloinstrument gemeinsam hat , mit dem Typus des Liebesduetts der barocken Oper . Im zweiten Duett Mein Freud ist mein ist der Affekt erfüllter Liebessehnsucht (mit Oboe als solistischem Instrument) zu einem introvertierten Lienesduett geworden ; Bach bediente sich in beiden Fällen der damals voll ausgereiften Formtypen der Oper , gab aber beiden Duetten durch seinem vertieften Ausdruck uns die Wahl der obligaten Instrumente einen zusätzlichen symbolischen Sinn , denn die obligate Violine steht bei ihm stets im Zusammenhang mit dem Menschen , die Holzbläser im Zusammenhang mit dem Göttlichen.. Die Kantate **Ich** geh und suche mit Verlangen BWV 49 ist von Bach selbst als Dialogus bezeichnet, Christus (Baß) als Bräutigam, die Seele (Sopran) als Braut. Der Schlußschatz der Kantate basiert auf der siebten Strophe der Liedes Wie schön leuchtet uns der Morgenstern , das Philipp Nicolai 1599 als Ein geistliches Brautlied im Anhang an eine längst vergessene Erbaungsschrift veröffentlich hatte , zusammen mit Wachet auf , ruft uns die Stimme . Im beiden Kantaten ist Bach dem textlich-teologischen Sujet gefolgt und hat durch die sinngemäße Übertragung des

Liebesduetts und diesen Verinnerlichung eine neue Dimension des Ausdrucks gewonnen.

In den Kantaten Bachs ist die Verwendung von Soloinstrumenten bemerkenswert , die vielfach mit den praktischen Möglichkeiten in Wechselwirkung stehen. So sind die ab 1726 auftretenden obligaten Orgelpartien für den damals sechzehnjährigen Friedemann gedacht . Als Trompeter stand der berühmte Ratsmusiker Reiche zur Verfügung . Während Bach in Köthen die ersten konzertanten Werke für Traversflöte schrieb (h-Moll Suite, 5. Brandenburgisches Konzert), verwendete er in Leipzig zunächst nur Blockflöten , ab 1724 und dann häufiger die Traversflöte . Offenbar hatte er einen geeigneten Spieler gefunden . Darin wie in der Besetzung mit ausgefallenen Instrumenten (Oboe da caccia, das auf Bachs Anregung mit einer fünften Saite ausgestattete Violoncello piccolo, dessen Partien auch auf der von Bach selbst entworfenen Viola pomposa ausführbar sind z.B. in BWV 6, 41, 49, 180) zeigt sich sein Interesse für Neues , aber auch sein eminent praktisches Denken . Einige Kantaten enthalten als Einleitung einen Instrumentalsatz , der oft auf ein Vorbild aus eigenen Solokonzerten , auf andere Sätze (z.B. aus das Präludium der Partita E-dur für Violine solo in BWV 29) oder allgemein auf die Idee des Konzertanten zurückgeht.

Die Vielfalt in Bachs Kantatenwerk ist im vokalen wie im instrumentalen Bereich nach einer Zeit des Lernens und des Sammelns von Erfahrungen nicht so seir eine Frage der Entwicklung im Sinn des Verbesserns , sondern beruht auf der Entfaltung von zahlreichen Form- und Ausdrucksmöglichkeiten , der Auseinandersetzung mit der eigenen Tradition und dem international Neuen . Es ist Teil der Größe Bachs , daß die Kantaten über den Auftragscharakter hinausweisen und sich darin trotz aller Rücksichten auf die praktischen Möglichkeiten eine künstlerische Freiheit bewahren .

00 – BIOGRAPHISCHE DATEN

Gehört zu den Choralkantaten des II. Leipziger Jahrgangs und wurde am 29.Oktober 1724 erstmals aufgeführt . Die Evangelienlessung des Sonntags berichtet von einem vornehmen Manne , der um sines Glaubens willen erfährrt ,wie sein kranker Sohn durch Jesus geheilt wird . Sein Hilferuf an Jesus und sein Glauben gaben die Wahl des Liedesbestimmt , das mit seinem Rahmenstrophen unverändert übernommen wurde , während die Binnenstrophen zu den Kantatensätzen 2 , 3 und 5 umgeformt wurden . Satz 4 die gedankliche Verbindung zum Sonntagsevangelium her .

Für die kirchentonale (phrygische) Melodie des Luther-Liedes wählt **Bach** im Eingangschor die Form der motetischen Choralbearbeitung : Jede Liedzeile wird in den Unterestimmen imitatorisch vorbereitet und dann vom Soprano in langen Notenwerten vorgetragen ; die Instrumente gehen bis auf den Continuo mit den Singstimmen , Diese archaisierende , objektivierende Satzweise erfährt freilich bisweilen eine Modenisierung , durch textbezogene Melodiebildungen , besonders deutlich in der Chromatik der Zeile was Sünd und Unrechte is getan .

Der einzige in zeitüblicher Arienmanier mit konzertanten Instrumenten komponierte Satz ist die Tenor-Arie (Satz 3); denn an Stelle der zweiten Arie steht ein Terzett (Satz 5), das trotz zuweilen gelockerter Melodik doch sinnfällige Ähnlichkeiten zum motetischen Stil des Eingengsatzes aufweist. Unter den Rezitativen ist Satz 4 hervorzuheben, dem **Bach** die Melodie des Luther-Liedes als Cotinuobaß zugrunde legt (anfangs in a-, von Takt 5 an in d-phrygisch), so daß der Gesangspart **a battuta** also in festem Rhythmus, zu singen ist.

<u>01 – CHOR</u>

Aus tiefer Not schrei ich zu dir , Herr Gott , erhör mein Rufen ; Dein gNádig Ohr neig her zu mir Und meiner Bitt sie öffne ! Denn so du willt das sehen an , Was Sünd und Unrecht ist getan , Wer kann , Her , vor dir bleiben ?

<u>02 – REZITATIV</u>

In Jesu Gnade wird allein
Der Trost vor uns und die Vergrebung sein ,
Weil durch des Satans Trug und List
Der Menschen ganzes Leben
Vor Gott ein Sündergneuel ist ,
Was könnte nun
Die Geistesfreudigkeit zu unserm Beten geben ,
Wo Jesu Geist und Wort nicht neue Wunder tun ?

03 - ARIE

Ich höre mitten in der Leiden
Ein Trostwort, so mein Jesus spricht.
Drum, o geängstigtes Gemüte
Vertraue deines Gottes Güte,
Sein Wort besteht und fehlet nicht,
Sein Trost wird niemals von dir scheiden!

04 - RECITATIV

Ach!

Daß mein Glaube noch so schwach ,
Und daß ich mein Vertrauen
Auf feuchtem Grunde muß erbauen !
Wie ofte müssen neue Zeichen
Mein Herz erweichen !
Wie ?kennst du deinen Helferr nicht ,
Der nur ein einzig Trostwort spricht ,
Und gleich erscheint ,
Eh deine Schwachheit es vermeint ,
Die Rettungstunde .
Vertraue nur der Allmachtshand und seiner Wahrheit Munde !

<u>05 – ARIE</u>

Wenn meine Trübsal als mit Ketten Ein Unglück an dem andern hält , So wird mich doch mein Heil erreten , Daß alles plötzlich von mir fällt Wie bald erscheint des Trostes Morgen Auf diese Nacht der Not und Sorgen !

<u>06 – CHORAL</u>

Ob bei uns ist der Sünden viel , Bei Gott ist viel mehr Gnade ; Sein Hand zu helfen hat kein Ziel , Wir groß auch sei der Schade . Er ist allein der gute Hirt , Der Israel erlösen wird Aus seinen Sünden allen .

COLECCIÓN DE CANTATAS

<u>DE</u>

J.S.BACH

CANTATA BWV 038

3ª EDICION

TEXTOS EN ESPAÑOL

PAGINAS: 016 - 023

EVOLUCION MUSICAL DE BACH EN LAS CANTATAS

Autor del original: Gerhard Schumacher.

Traducción (del texto francés): Antonio Armendáriz.

La producción de Cantatas de Bach depende , por lo que se refiere a la repartición de las obras , de las tareas que correspondían al músico en los diversos puestos que ocupó ; desde el punto de vista musical , varía según el interés sentido por Bach en tal o cual compositor contemporáneo , así como a las circunstancias prácticas de ejecución musical .

Mientras fue organista en Mühlhausen (1707 /1708) y en la corte de Weimar (1708 / 1714), tuvo que componer en algunas ocasiones Cantatas espirituales o profanas . En Weimar , a partir de Marzo de 1714 , intervenir en la composición y en la ejecución de una Cantata religiosa cada mes , formaba parte de sus atribuciones de Konzertmeister ., mientres que en el período de 1717 a Abril de 1723 , donde fue Maestro de Capilla en la corte calvinista de Coethen , compuso únicamente unas Cantatas de homenaje ; el culto reformado adoptado por el Príncipe no admitía las Cantatas de iglesia . Solamente cuando asumió sus funciones de Kantor en Santo Tomás de Leipzig , fue cuando Bach tuvo la obligación de ofrecer una Cantata cada domingo (exceptuando los Domingos 2º , 3º y 4º de Adviento y durante la Cuaresma) , así como en las festividades de S . Juan , S . Miguel , la fiesta de la Reforma y en las festividades de María . También , solamente en la época de Leipzig es cuando comienza a componer sistemáticamente unas Cantatas , constituyendo - si las informaciones suministradas por la necrología son exactas -- un fondo de cinco ciclos anuales de Cantatas , correspondientes al año liturgico. Obrando así, recurría a veces también a unas obras anteriores, de manera que las Cantatas de estos ciclos anuales no vieron todas la luz en Leipzig . Durante sus dos primeros años de trabajo en Leipzig , llevó a cabo dos ciclos : el tercero lo repartió entre los aflos 1725 y 1727 y se completó con unas obras de su primo de Meiningen , Johann Ludwig Bach . Para los dos últimos ciclos anuales de los cuales hace mención la noticia necrológica , no existen más que unos pocos puntos de referencia : la continuidad cesa antes incluso del año 1730 ; es , al menos , lo que podemos constatar , a partir de las Cantatas llegadas hasta nosotros , pero hasta en los años 1740 Bach compone , de vez en cuando , unas Cantatas aisladas que integra en los ciclos ya existentes .

Los documentos o relatos de la época, relativos a las ejecuciones de las obras informan a este respecto. Es así como la Cantata BWV 140, Wachet auf, ruft uns die Stimme, escrita para el Domingo XXVII después de la Trinidad (tiempo ordinario), fue colocada en el ciclo anual de las Cantatas, con coral inicial. Durante el tiempo que Bach residió en en Lelpzig, únicamente el aflo 1742 presenta una vez más un número tan grande de Domingos después de la Trinidad. Reorganizó en Cantatas de iglesia algunas de sus Cantatas profanas o bien les tomó prestadas diversas arias o coros, para los cuales hizo escribir unos textos en conformidad con los sentimientos expresados por la música. De este modo, el coro de entrada Jauchzet, frohlocket, del Oratorio de Navidad (Cantata para el primer dia de

Navidad) , retorna el coro inicial Tonet , ihr Pauken , Erschallet Trompeten de la Cantata de aniversario BWV 214 .

Dos de las más antiguas Cantatas de Bach conservadas, como son Aus der Tiefe rufe ich, Herr, zu dir (BWV 131) y el Actus Tragicus (Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit, BWV 106), difieren esencialmente de las Cantatas posteriores. Las dos consisten en breves episodios que se encadenan unos con otros, los números de solista deben ser considerados más como ariosos que como arias; los recitativos no existen. Es que los géneros que han servido de modelos en estas composiciones no son las Cantatas de Buxtehude (como es el caso de la Cantata BWV 4, sobre la cual volveremos), sino el concierto espiritual y un motete.

El Actus Tragicus, compuesto para una ceremonia fúnebre, sorprende por la elección de los textos : citas del Antiguo y del Nuevo Testamento se agrupan y oponen en el canto , de manera que los elementos se interpretan reciprocamente . En numerosas obras funebres , que vieron la luz en esta época de Sajonia y Turingia , un proceso parecido se ha degradado hasta convertirse en un vulgar artificio musical . Pero la Cantata de Bach - a propósito de la cual habla Alfred Dürr con el justo título de una obra genial , tal que raramente tendrian éxito los grandes maestros y con la cual , el joven músico de veintidos años deja de un golpe a todos sus contemporáneos muy por detrás de él (Kantaten II, pág. 611 y siguientes) - se eleva muy por encima de la media por la fuerza expresiva de la superposición de textos y la citación instrumental del canto .Lo que era , en este género , una vieja tradición , recibe un sello personal en la estructuración infinitamente elaborada en los detalles y en la forma . Con una distribución instrumental, que comprende dos flautas de pico y dos violas de gamba con continuo , en la Cantata BWV 106 o , incluso , oboes , fagot , violín , dos contraltos y continuo , como en la Cantata BWV 131 , Bach se sitúa también en esta tradición (propia sobre todo de la Alemania del Sur) , en la cual es el registro intermedio (contralto / tenor) y no el superior de los instrumentos de cuerdas el que se realza .

Las composiciones que datan de la época de Weimar revelan , por primera vez , en el caso de Bach , su conocimiento de la música italiana , transmitida posiblemente por el duque Johann Emest , de Sajonia-Weimar , también compositor en sus ratos libres y de la cual Bach arregló para órgano dos conciertos . El duque trajo , verosimilmente , de una viaje a los Países Bajos unas obras de compositores italianos, pues fue poco después de su vuelta (en 1714), cuando nacieron las primeras transcripciones efectuadas por Bach de unas obras de Vivaldi , impresas sólo en 1713 . Es bajo este punto de vista cuando la orquesta de cuerdas constituye una vez más , en las Cantatas , el fundamento esencial de la parte instrumental . En 1714 aparece en la producción de Bach el poeta Erdmann Neumeister quien , en adelante , determina de modo decisivo el tipo mismo de la Cantata de Bach . En algunos aspectos , la historia de la Cantata de Bach es , desde entonces también , la historia del tipo de Cantata forjado por Neumeister . Bach utiliza ahí por primera vez el aria "da capo" de la ópera italiana , así como el recitativo , tanto "secco" (con acompañamiento exclusivo de continuo) , como "accompagnato" (con orquesta) . Si tengo que expresarme brevemente , una Cantata no es otra cosa , en cuanto a la forma , que un fragmento de ópera , hecho de estilo recitativo y de aria , declara Neumeister en el prefacio de una

El descubrimiento y el estudio de la música italiana abrieron a Bach nuevos horizontes . En la parte cantada vienen e añadirse , en lo sucesivo , muy a menudo , unos instrumentos obligados , cuya elección y utilización ganan cada vez más en significación simbólica . En la Cantata BWV 182 , los instrumentos alternan aun frecuentemente ; en la Cantata de Pentecostés BWV 172 Erschallet , ihr Lieder (de 1714) , Bach utiliza tres trompetas y timbales en la orquesta y el aria O heiligste Dreifaltigkeit está escrita para bajo , tres trompetas y continuo : el simbolismo sonoro de los instrumentos ligado a la fanfarria parece revestirse de una significación cristiana . El recitativo y el aria de las Cantatas de Bach requieren un alto grado de virtuosismo por parte de los cantores y de los instrumentistas solistas , a veces también de los ejecutantes del continuo y encierran , además del simbolismo instrumental , un simbolismo temático y figurativo . En la Cantata BWV 18 , Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt una de entre las primeras compuestas sobre un texto de Neumeister, diversas palabras del recitativo son ya objeto de un comentario explicativo recurriendo al simbolismo musical .

Al abrirse a las ideas y a la inspiración de la música italiana y uniéndolas, por un proceso de asimilación a sus propias necesidades expresivas, Bach no llega de golpe al equilibrio y a la madurez de las Cantatas de Leipzig, en las cuales un aria o un dúo van siempre precedidas por un recitativo. En las primeras composiciones del género, se encuentra a menudo una sucesión de arias desprovistas de recitativos de transición (BWV 172, 182, 12) sino también una sucesión de recitativos (BWV 18); Bach practica también, después del tipo de Cantata puesto a punto por Neumeister, la alternancia regular recitativo-aria (BWV 6) y la Cantata de solista (BWV 199).

La clasificación de la estructura formal del conjunto unida a menudo a una simetria de los números alrededor de una pieza central, es un aspecto característico de las Cantatas de Leipzig. Otro medio importante para la articulación de la forma consiste en encuadrar uno o dos grupos de recitativo-aria (eventualmente un dúo), por un número de forma libré en la introducción y por el coral final. Habiendo dispuesto Bach en Leipzig de una excelente coral, son sobre todo los coros de obertura los que ganaron en esta época en envergadura y en diversidad formal. Ciertas formas procedentes de la música instrumental se ven modificadas para convertirse en trozos con coro, pasando al género de la Cantata. La forma de obertura francesa, ya utilizada simbólicamente en Weimar para la Cantata del primer Domingo de Adviento (que marca el comienzo del año litúrgico) BWV 61, Nun komm, der Heiden Heiland, es retomada, por ejemplo, en las Cantatas BWV 20 y BWV 97. El

Coro de entrada de la Cantata BWV 7 ,Christ unser Herr , zum Jordan kam , (1724), es , por así decirlo , un movimiento de concierto de violín , si se le comparan respectivamente las secciones con coro y violín solo y las secciones orquestales intermedias con la alternancia entre los pasajes "tutti" y "solo" de un concierto . Uno se siente sorprendido , a este propósito , por la semejanza de esta parte de solo , en su estilo figurativo tipicamente violinístico , con la parte solo del primer movimiento del Concierto para violín en La menor , de Bach .

Cuando Bach se puso a componer Cantatas , la paráfrasis de Coral en el seno de la Cantata era poco corriente . El viejo Buxtehude había llevado a término su tipo de Cantata , los compositores más jóvenes se separaban cada vez más del himno o del Coral , para realizar , en unas formas más libres y unas melodías nuevas que inventaban sobre unas palabras nuevas , sus propias concepciones . En la composición musical , el himno no era propiamente más que el fundamento de la música de órgano correspondiente . Se encuentra , en cambio , en la tradición de la Alemania central y especialmente en la tradición de Leipzig desde el siglo XVII y comienzo del siglo XVIII, numerosos ejemplos que muestran que los predicadores tomaban a menudo el himno dominical como base de su prédica y esto porque los textos de las prédicas permanecían invariables durante decenas de años ; es probable, sin que se pueda demostrar, que Bach, en colaboración con un teólogo, trabajó de manera que en casi todas las Cantatas con coral inicial de un ciclo anual , basadas en el mismo himno dominical , la música correspondía a la categoría del sermón sobre este himno . Las Cantatas con coro inicial revelan con una claridad particular las relaciones de Bach con la tradición y , al mismo tiempo , la forma en la cual desarrolló y estudió los tipos tradicionales . La Cantata BWV 4 Christ lag in Todes Banden , data todavía de la época de Mülhausen . La obra se parece formalmente a las Cantatas de Coral Buxtehude por la forma en la cual , después de una breve sinfonía de introducción, cada estrofa está compuesta por una formación diferente. A raíz del encuentro con Buxtehude , Bach renuncia al "ritornello" entre las estrofas , pero en la primera estrofa , añade en el estilo motete del coro un recurso contrapuntístico bastante vivo , a la manera de las partitas de órgano de las primeras décadas del siglo XVII . En las otras estrofas , la melodía del himno es claramente identificable , incluso si el tipo de escritura varía de una estrofa a la otra . En la Cantata BWV 137 , Lobet den Herren , el texto original del himno se mantiene una vez más tal cual en todas las estrofas , pero Bach ha usado de ella con infinitamente más libertad en esta Cantata , transformando ciertas estrofas en trozos de tipo aria y con instrumentos obligados . Sobre el modelo del tipo de Cantata de Neumeister , inspirado en las Sagradas Escrituras , las Cantatas con Coral inicial de Leipzig se construyen de forma general , conservando las palabras de la primera y última estrofa del himno , mientras que las estrofas intermedias se reorganizan en recitativos y arias . Mientras que los recitativos , las arias y el coral final son análogas en cuanto al número de Cantatas sobre otros textos , las composiciones sobre la primera estrofa del texto presentan un interés particular . El coro de entrada de la Cantata BWV 96 , Herr Christ , der einige Gottessohn , ofrece el tipo de composición más empleado por Bach ; la melodía del himno es interpretada por una voz del coro (aquí una contralto) , con la cual las otras voces están dirigidas en polifonía y comentan, por medio del simbolismo musical algunas palabras aisladas, pero

son , por sus motivos , independientes del "cantus firmus" . La composición para coro se incorpora en un trozo orquestal autónomo en sí , que proporciona igualmente los interludios entre los versículos del coral . Genéricamente , este tipo deriva del preludio de Coral y del Coral de órgano ; dicho de otro modo , Bach ha transferido a la Cantata la tradición del Coral de órgano y la ha desarrollado ; pues el coro es un motete independiente escrito sobre el tema de un himno , en el sentido en que se comprendía este género al fin del siglo XVII y al comienzo del siglo XVII .

En la Cantata BWV 140 , Wachet auf , ruft uns die Stimme , de 1731 , Cristo es , según las palabras del himno , el novio y el alma (del creyente) la novia . Con el coro de entrada tratado como fantasía de Coral , en una transcripción análoga a la descrita anteriormente , con el Nº 4 constituído por un aria de tenor (himno) y con el Coral final (Nº 7) , se han conservado todas las estrofas del texto : a título de complemento se ha recurrido , en el espiritu de diálogo , a unos pasajes del Antiguo y del Nuevo Testamento para los recitativos (N^o 2 y N^o 5) y los dúos (N^o 3 y N^o 6) . El diálogo , como género musical , fue introducido en 1644 por Andreas Hammerschmidt y servía de referencia en la representación personificada de datos religiosos , muy particularmente en la conversación de Dios con el alma humana . Los dos dúos de la Cantata son notables : Wenn kömmst du , mein Heil une al tipo de dúo de amor de la ópera barroca , la aspiración del creyente a la salvación sobre un tono melódico y expresivo que es igualmente el de la gran aria Erbarme dich de la Pasión según San Mateo , con la cual tiene en común el violín solo . En el segundo dúo Mein Freund ist mein ; el sentimiento de amor ardoroso saciado - con oboe como instrumento solista - se ha convertido en un dúo de amor introvertido; en los dos casos, Bach se ha servido de unas formas de ópera que estaban por esta época perfectamente a punto , pero gracias a su profundización en la expresión y a la elección de los instrumentos obligados , ha conferido a los dos dúos un sentido simbólico suplementario , pues el violin obligado está siempre unido en su caso al ser humano ; por el contrario , las maderas al principio divino . La Cantata BWV 49 , Ich geh und suche mit Verlangen , ha sido calificada de diálogo por el mismo Bach , que ha hecho de Cristo (bajo) y del alma (soprano) el novio y la novia . El número final de la Cantata reposa en la 7º estrofa del himno Wie schön leuchtet der Morgenstern , publicado en 1599 bajo el título Ein geistliches Brautlied (canto nupcial espiritual) , con Wachet auf , ruft uns die Stimme en apéndice de un tratado de edificación (buen ejemplo) , caído en el olvido desde hace mucho tiempo . En las dos Cantatas , Bach ha seguido el tema teológico del texto y ha obtenido por la analogía del dúo de amor y de la interiorización de éste , una nueva dimensión expresiva .

La utilización de los instrumentos solistas en las Cantatas de Bach es notable , no cesando éstos de alternarse según las posibilidades prácticas de las cuales disponía el músico. Es así como las partes de órgano obligado que se presentan a partir del año 1726, estaban destinadas al joven Friedmann, que entonces tenía 16 años. Bach disponía del concurso del célebre músico municipal Reiche como trompeta. Mientras que Bach, en Coethen, escribió las primeras obras concertantes para flauta travesera (Sulte en Mi menor, Concierto de Brandenburgo Nº 5), en Leipzig no utilizó más que flautas de pico a partir de 1724 y, a continuación, más a menudo, la flauta tevesera, habiendo encontrado un ejecutante conveniente. En esto, como en las

formaciones que comportan instrumentos que se salen de lo común – oboe da caccia, violoncello piccolo, provisto de una quinta cuerda por sugerencia de Bach y cuyas partes son igualmente ejecutables sobre la viola pomposa, concebida también por Bach (ejs.; BWV 6, 41, 49, 180), se muestra su interés por la novedad, pero también su espíritu eminentemente práctico.

Algunas Cantatas contienen , a guisa de introducción , un número instrumental , cuyo modelo proviene de sus propios conciertos de solista , de otras composiciones (por ejemplo , el Preludio de la Partita en Mi mayor para violín solo en la Cantata BWV 29) o más generalmente , del principio concertante .

La multiplicidad y la riqueza que caracterizan, tanto en el dominio vocal como instrumental, las Cantatas de Bach, no son, después de un período de aprendizaje y de maduración de experiencias, una cuestión de desarrollo en el sentido de perfeccionamiento; descansan más en el despliegue de numerosas posibilidades formales y expresivas, a partir de una reflexión crítica sobre las tradiciones musicales y de una apertura a la renovación internacional.

Octubre de 2006.

00 – DATOS BIOGRAFICOS

Forma parte del segundo año de cantatas de **Leipzig** y fue creado el 27 de Octubre de 1724 . El evangelio del domingo relata cómo un hombre de alto rango debe a su fe el hecho de ver a su hijo enfermo curado por Jesús . Su llamada a Cristo y su fe han derterminado la elección del himno , cuyas estrofas extremas han sido retomadas tal cual , mientras que las estrofas intermedias han sido transformadas para dar lugar a los Nº 2 , 3 y 5 . El Nº 4 establece el nexo de unión con el contenido espiritual del evangelio .

En el coro de introducción , **Bach** ha escogido tratar la melodía de Lutero al modo eclesiástico frigio , en coral de forma motete : cada versículo se prepara de momento en imitacion con las voces inferiores , para ser cantado a continuación en aumento por la soprano ; los instrumentos , a excepción del continuo , duplican las partes vocales , Esta escritura arcaizante , objetivista , se moderniza sin embargo en ciertos lugares por un tratamiento melódico ilustrativo , particularmente claro en el cromatismo sobre el versículo **was Sünd und Unrecht ist getan** (Todos los pecados y los entuertos cometidos) .

Unicamente el aria para Tenor (N° 3) está compuesta en el estilo más corriente de la época , unas arias con instrumjentos concertantes . En efecto , en lugar de la segunda aria figura un trío (N° 5) que , a despecho de la ligereza melódica que la arrastra por momentos , da muestras de un parentesco evidente con el estilo motete del coro de introducción . Citemos entre los recitativos el N° 4 , al cual **Bach** otorga como fundamento en el bajo continuo la melodía luterana , de momento en la frigio , después (a partir del compás 5) , en re frigio ; por ello , la parte vocal debe ser cantada **a battuta** , es decir , estrictamente medida .

<u>01 – CORO INICIAL</u>

Desde el fondo de mi desesperación clamo a Ti ¡ Señor Dios , escucha mi súplica Préstame un oído benevolente Y acogedor a mi plegaria ! Pues si quieres ver Todos los pecados e injusticias cometidas ¿ Quién podría entonces , Señor , subsistir en Tu presencia ?

<u>02 – RÉCITATIF</u>

Sólo la gracia de Jesús Contiene para nosotros el consuelo y el perdón Pues la picardía y la astucia de Satán Hacen de toda la vida humana Un abominable pecado A la vista de Dios . ¿ Quié podría entonces Darnos en nuestras plegarias la alegría espiritual Si el espíritu y la palabra de Jesús no realizan nuevos milagros ?

<u>03 – ARIA</u>

En el colmo de mis sufrimientos Escucho a mi Jesús pronunciar una palabra de consuelo . He ahí por qué , alma angustiada , Debes confiar en la bondad de Tu Dios , El sostén de Su palabra no falla nunca , Su consuelo jamás te será rechazado .

04 - RECITATIVO

; Ay!

¡ Qué débil es todavía mi fe,

Y sobre qué frágil terreno

Construyo mi confianza!

¡ Cuán a menudo mi corazón

Tiene que dejarse conmover por los nuevos signos!

¡ Cómo ¿ ¿ No conoces a Tu Salvador

Que no tiene necesidad de pronunciar más que una sola palabra de consuelo

Para que sobrevenga

Antes incluso de que tu debilidad lo imagine

La hora de la salvación ?

¡ No te fies más que de la omnipotencia de Su mano y las verdad de Su palabra !

05 – ARIA

Si , en mi miseria , las desdichas se suceden Como unidas por cadenas , Mi Salvador , por tanto , me librará de ellas Destándolas súbitamente de mí . ¡ Con qué rapidez el alba del consuelo Sucede a esta noche de angustia y de tormentos !

<u>06 – CORAL FINAL</u>

En tanto que haya pecados en nosotros Y haya en Dios mucha más Gracia ; Su mano dispensa socorro sin discriminación , Por grave que sea el entuerto . Sólo El es el buen Pastor Que librará a Israel De todos sus pecados .

COLECCIÓN DE CANTATAS

<u>DE</u>

J.S.BACH

CANTATA BWV 038

3ª EDICION

TEXTOS EN FRANCES

PAGINAS: 025 - 032

<u>L'EVOLUTION MUSICALE DE BACH DANS</u> <u>LES CANTATES</u>

La production de cantates de Bach dépend , pour ce qui est de la répartition des oeuvres, des tâches qui incombaient au musicien dans les divers postes qu'il occupa ; du point de vue musical , elle varie selon l'intérêt porté par Bach à tel ou tel compositeur contemporain, ainsi qu'aux circonstances pratiques de l'exécution musicale. Alors qu'il était organiste à Mühlhausen (1707 – 1708) et à la cour de Weimar (1708 – 1714), il eut à composer en quelques occasions des cantates spirituelles et profaines . A Weimar , à partir du mois de mars 1714 , pourvoir à la musique et à l'execution d'una cantate religieuse chaque mois , faisant partie de ses attributions de Konzertmeister, tandis que dans la période (de 1717 à avril de 1723) oú il fut maître chapelle a la cour calviniste de Coethen, il composa uniquement des cantates d'hommage, le culte réformé adoptè par le Prince n'admettant pas les cantates d'église . Ce fut seulement lorsqu'il prit ses functions de Kantor à Saint-Thomas de Leipzig, que Bach eut l'obligation de donner une cantate chaque dimanche (suf les 2ème, 3ème et 4ème dimanche de l'Avent et pendant la Carême) ainsi qu'à la Saint-Jean , à la Saint-Michel , à la fête de la Réforme et aux fêtes de Marie . Aussi est-ce seulement à l'époque de Leipzig qu'il commence à composer systématiquement des cantates constituant – si les renseigements fournies par le nécrologie sont exacts - un fonds de cinq cycles annuels de cantates correspondant à l'anné liturgique. Ce faisant, il recourt parfois aussi à des oeuvres antérieures, de sorte que les cantates de ces cycles annuels ne virent pas toutes le jour à Leipzig. Durant ses deux premières annés d'exercice à Leipzig, il vient à but de deux cycles , le troisième se répartit sur les annés 1725 à 1727 et se voit completé par des oeuvres de son cousin de Meiningen. Johann Ludwig Bach . Pour les deux derniers cycles annuels dont fait mention la notice nécrologique, il n'existe que peu de points de repère: la continuité cesse avant même l'anné 1730 , du moins à ce que nous pouvons constater d'après les cantates parvenues jusqu'à nous , mais jusque dans les années 1740 Bach compose toujours de temps à autre des cantates isolées qu'il intègre aux cycles deja existants . Les documents ou récits d'èpoque relatifs aux exécutions des oeuvres renseignent à ce sujet . c'est ainsi que la cantate Wachet auf ruft uns die Stimme, BWV 140, écrite pour le 27ème dimanche après la Trinité de l'année 1731 fut rangée dans le cycle annuel des cantates sur Choral . Durant le temps qu Bach pasa à Leipzig , seule l'anée 1742 présente encore une fois un aussi grand nombre de dimanches après la Trinité. Il remania en cantates d'église quelques-unes de ses cantates profanes ou bien leur emprunta divers airs ou choeurs pour lesquels il fit écrire des paroles en conformité avec les sentiments exprimés par la musique. De cette manière, le choeur d'entrée Jauchzet, frohlocket, de l.Oratorio

de Noël (cantate pour lepremier jour de Noël) reprend le choeur-titre **Tönet , ihr Pauken! Erschallet , Trompeten!** De la cantate d'aniversaire BWV 214 .

Deux des plus anciennes cantates de Bach conservées . Aus der Tiefe rufe ich , Herr , zu Dir , BWV 131 et l'Actus Tragicus (Gottes Zeit ist der allerbeste Zeit) BWV 106 diffèrent foncièrement des cantates postérieures . Elles consisten toutes deux en breves épisodes s'enchaînant les uns aux autres , les pasajes de solo doivent plutôt éter qualifiés d'ariosi que d'airs, les récitatifs y font entièrement défaut. C'est que les genres ayant servi de modèles a ces compositions ne sont pas les cantates de Buxtehude (comme pour la cantate BWV 4 à laquelle nous reviendrons) meis le concert spirituel et le motet , l'Actus Tragicus , composé pour une cérémonie funèbre , frappe par le choix de ses textes : citacións de l'Ancien et le Nouveau Testament sont grouppés et opposés au cantique de manière à ce que les éléments s'interprètent réciproquement .Dans de nombreuses musiques funèbres qui virent le jour à cette époque en Saxe et en Thuringie, pareil procédé s'était dégradé jusqu'à devenir un vulgaire artifice musical. Mais la cantate de **Bach** – a propos de laquelle **Alfred Dürr** parle à juste titre d'une **oeuvre** géniale, telle que n'en réussisent que rarement les grand maîtres eux-mêmes et avec laquelle le jeune musicien de vingt-deux ans laisse tout d'un coup tous ses contemporains loin derrière lui (Kantaten II , p.611 sq.) – s'élève , elle , bien au-dessus de la moyenne par la force expressive de la superposition des textes et de la citation instrumentale du cantique. Ce qui était, dans ce genre musical, une tradition très ancienne reçut un cachet personnel dans la structuration infiniment élaborée des détails et dans la forme. Avec uns distribution instrumentale comprenant deux flûtes è bec et deux violes de gambe avec continuo dans la cantata BWV 106 ou encore hautbois, basson , violon, deux altos et continuo dans la cantate BWV 131, **Bach** se situe, lui aussi, dans cette tradition (propre surtout à l'Allemagne du Sud), dans laquelle c'est le registre intermédiaire (alto/ténor) et non supérieur des instruments à cordes qui est mis en valeur.

Les compositions datant de l'époque de Weimar révèlent pour la première fois chez Bach sa conaissance de la musique italienne, transmise probablemente par le duc Johann-Ernst de Saxe-Weimar, lui-même compositeur à ses heures et dont Bach arrangea pour l'orgue deux concertos. Le duc rapporta vraisemblablement d'un voyage aux Pays-Bas des oeuvres de compositeurs italiens car ce fut peu après de son retour (en 1714) que naquirent les premières transcriptions effectuées par Bach d'ouvrages de Vivaldi imprimés en 1713 seulement. C'est sous son visage italien que l'orchestre à cordes constitue de plus en plus, dans les cantates, le fondement essentiel de la partie instrumentale. En 1714 apparaît dans la production de Bach le poète Erdmann Neumeister qui, désormais, détermine de manière decisive le type même de la cantate de Bach. A certaians égards, l'histoire de la

cantate de **Bach** est dès lors aussi l'histoire du type de cantate forgé par Neumeister . Bach y utilise pour la première fois l'aria da capo de l'opéra italien , ainsi que le récitatif ,tant secco (avec continuo seulement) qu'accompagnato (avec orchestre) . S'il me faut m'exprimer brièvement , une cantate n'est pas autre chose , pour la forme , qu'un fragment d'opéra , fait de stylo recitativo et d'airs , déclare Neumeister dans le préface d'un recueil de textes de ses premières cantates en ce qui concerne les airs , ceux-ci doiventtoujours posséder un sentiment , ou une morale ou quoi que soit d'autre qui leur appartienne bien en propre . Et à cet effect chacun peut choisir à son gré ce qui lui convient . Si l'on peut , dans un air répèter, sans que le texte perde son sens, ce qu'on appelle le capo, ou commencement, cela est d'un très bon effect musical (de Phillip Spita I , pp 467 et suivantes). Les cantates de Neumeister prévoient en règle générale deus groupes de récitatif et air d'inspiration littéraire : le rôle de **Bach** a principalement consisté à ajouter le choral final, meis parfois aussi à exploiter dans la partie instrumentale, sans en utiliser les paroles , des cantiques réligieux . Importante et significative est la manière dont il élargit les récitatifs par l'arioso, soit intercalé pour interpreter un mot-clef, soit développé a la fin.

La découverte et l'ètude de la musique italienne ouvrent à Bach de nouveaux horizons. A la partie chantée viennent dorénavant s'ajouter. assez souvent , des instruments obligés dont le choix et l'utilisation gagnent de plus en plus en signification symbolique. Dans la cantate BWV 182, les instruments alternent encore fréquemment; dans la cantate de Pentecôte Erschallet , ihr Lieder BWV 172 (1714) Bach utilise trois trompettes et timbales dons l'orchestre et l'air O heiligste Dreifaltigkeit est écrit pour basse , trois trompettes et continuo : le symbolisme sonore des instruments lié à la fanfare se voit revêtir une signification chrétienne . Le récitatif et l'air des cantates de Bach requiérent un haut degré de virtuosité de la part des chanteurs et des instrumentistes solistes, parfois aussi des exécutants du continuo, et renferment en plus du symbolisme instrumental un symbolisme thématique et figuratif . Dans la cantate Gleichwie der Regen und Schnee vom Himmel fällt BWV 18 , une de toutes premiéres composées sur un texte de Neumeister, divers mots du récitatif font déjà l'objet d'un commentaire explicatif recourant au symbolisme musical.

En s'ouvrant aus idées et à l'inspiration de la musique italienne et en les reliant, par un processus d'assimilation, à ses propes besoins expressifs, **Bach** ne parvient pas d'emblée à l'équilibre et à la maturité des cantates de **Leipzig**, dans lesquelles un air ou un duo sont toujours précédés d'un récitatif. Dans les premières compositions du genre, on trouve souvent une succession d'airs dépourvus de récitatifs de transition (BWV 182, 172, 12), mais aussi une succession de récitatifs (BWV 18); **Bach** pratique aussi, depuis le type de cantate mis au point par **Neumeister**, l'alternance régulière récitatif-air (BWV 61 et la cantate de

soliste BWV 199). La clarification de la structure formelle d'ensemble, souvent liée à une symmetrie des numèros autour d'un morceau central, est un aspect caractéristique de nombreuses cantates de Leipzig . Un autre moyen important pour l'articulation de la forme consiste à encadrer un ou deux groupes de récitatif - air (éventuellement duo) par un numéro de forme libre en introduction et par le choral final . Bach ayant disposé à Leipzig d'une excellente chorale, ce sont surtout les choeurs d'ouverture qui gagnent a cette époque en envergure et en diversité formelle. Certaines formes provenant de la musique instrumentale se voient modifiées pour devenir des morceaux avec choeur en passant dans le genre de la cantate . La forme de l'ouverture française , déjà utilisée symboliquement à Weimar pour la cantate du premier dimanche de l'Avent (qui marque le début de l'anée liturquique) Nun komm, der Heiden Heiland BWV 61, est par exemple reprise dans les cantates 20 et 97 . Le choeur d'entrée de la cantata Christ unser Herr zum Jordan kam BWV 7 (1724) est pour ainsi dire un mouvement de concerto de violon, si l'on compare respectivement les sections avec choeur et violon solo et les sectiones orchestrales intermediaires avec l'alternance entre passages solo et tutti d'un concerto . On est frappé à cet propos de la ressemblance de cette partie du solo , dans son style figuratif typiquemente violonistique, avec la partie solo du premier mouvement du Concerto pour violon en la mineur, de Bach.

Lorsque Bach se mit à composer des cantates , la paraphrase du choral au sein de la cantate n'était plus quère courante . Le vieux Buxtehude avait mené à terme son type de cantate, les compositeurs plus jeunes se dètachaient de plus en plus du cantique ou du choral pour réaliser, dans des formes plus libres et des mélodies qu'ils inventaient sur des paroles nouvelles , leurs propres conceptions . Dans la composition musicale, le cantique n'était pratiquement plus que le fondement de la musique d'orque correspondante . On trouve en revanche, dans la tradition de l'Allemagne centrale, et tout spécialement dans la tradition leipzigoise des XVIIe et début XVIIIe siécles , des nombreux exemples montrant que les prédicateurs prenaient souvent le cantique dominical pour base de leur prêche, ceci parce que les textes de prêche restaient les mêmes pendant des dizaines d'anées : il est probable, sans qu'on le puisse le prouver, que Bach, en collaboration avec un théologien, travailla de manière à ce que, dans presque toutes les cantates sur choral d'un cycle annuel basées sur le même cantique dominical , la musique correspondit à la catégorie du sermón sur ce cantique. Les cantates sur choral révèlent avec une netteté particulière les rapports de **Bach** avec la tradition et , en même temps , la façon dont il développa et étendit les types traditionels . La Cantate Christ lag in Todesbanden BWV 4 date encore de l'époque de Mühlhausen . L'ouvre ressemble formellement aux cantates de choral de Buxtehude par la façon dont , après une breve sinfonía d'introduction , chaque strophe est composée pour une formation différente. A l'encontre de

Buxtehude, Bach renonce à la ritournelle entre les strophes mais, dans la première strophe, il ajoute au style motet du choeur un revêtement contrapuntique fort vivant , à la manière des partitas d'orgue des dernières décades du XVIIe siècle . Dans les autres strophes , la mélodie du cantique est nettemente identifiable, même si le type d'écriture varie d'une strophe à l'autre . Dans la cantate BWV 137 , Lobet den Herren , le texte original du cantique st una fois encore maintenu tel quel dans toutes les strophes, mais Bach en a usé avec infiniement plus de liberté dans cette cantate leipzigoise, en transformant plusieurs strophes en morceaux de type aria et avec instruments obligés . Sur le modèle du type de cantate de **Neumeister** inspirée de l'Écriture sainte, les cantates sur choral de Leipzig se font pour règle générale de conserver les paroles des première et dernière strophes du cantique, tandis que les strophes intermédiaires sont remaniées en récitatifs et en airs . Alors que récitatifs, airs et choral final sont analogues aux números des cantates sur d'autres textes, les compositions sur la première strophe du texte présentent un Interêt particulier . Le choeur d'emtrée de la cantata Herr Christ, der einige Gottessohn, BWV 96 offre le type de composition le plus employé par **Bach** : la mélodie du cantique est chantée par une voix du choeur (ici un alto) avec laquelle les autres voix sont conduites en polyphonie et commentent au moyen du symbolisme musical quelques mots isolés , mais sont , par leurs motifs , indèpendantes du Cantus firmus . La composition pour choeur est incorporée à un morceau orchestral en soi autonome, qui fournit également les interludes entre les versets du choral . Génériquement , ce type dérive du prélude de choral et du choral d'orgue, autrement dit Bach a transferé à la cantate la tradition du choral d'orque et l'a développée, car le choeur est un motet indépendant écrit sur le thème d'un cantique, dans le sens où on comprenait ce genre à la fin du XVIe et au debut du XVIIe siécles.

Dans la cantate Wachet auf , ruft uns die Stimme BWV 140 (1731) le Christ est, selon les paroles du cantique, le fiancé et l'âme (du croyant) la fiancée . Avec le choeur d'entrée traité en fantaisie de choral , dans uns transcription analogue à celle décrite ci-dessus , avec le Nº 4 constitué par un air de ténor (cantique) et avec le choral final (Nº 7), toutes les strophes du texte sont conservées ; à titre de complément , on a recouru , dans l'esprit du dialogue , à des passages de l'Ancien et du Nouveau Testament pour les récitatifs (Nº 2 , Nº 5) et les duos (Nº 3 , Nº 6) . Le dialogue , en tant que genre musical fut introduit en 1644 par Andreas Hammerschmidt et servait de référence à la représentation personnifiée de données religieuses , tout particulièrement à l'entretien de Dieu avec l'âme humaine . Les deux duos de la cantate son remarquables Wenn kömmst du , mein Heil allie au type du duo d'amour de l'opéra baroque l'aspiration du crovant au salut, énoncée sur un ton mélodique et expressif qui est également celui du grand air Erbarme dich , de la Pasión selon Saint-Matthieu , avec lequel le dua a aussi en commun le violon solo . Dans le second duo Mein Freund ist

mein , le sentiment d'ardeur amoureuse assouvie – avec hautbois comme instrument soliste - est devenu un duo d'amour introverti : dans les deux cas , **Bach** s'est servi des formes de l'opéra qui étaient a cette époque parfaitement au point , mais grâce a son approfondissement de l'expresion et au choix des instruments obligés , il a conféré aux deux duos un sens symbolique supplémentaire, car le violon obligé est toujours rattaché chez lui a l'être humain, les bois par contre au principe divin . La cantate Ich geh und suche mit Verlangen BWV 49 a été qualifiée de dialogus par **Bach** lui-même qui a fait de Christ (basse) et de l'âme (soprano) le fiancé et la fiancée . Le numéro final de la cantate repose sur la 7e strophe du cantigue Wie schön leuchtet uns der Morgenstern publié en 1599 sous le titre Ein geistlisches Brautlied (chant nuptial spirituel) , avec Wachet auf ruft uns die Stimme en appendice d'un traité d'édification depuis longtemps tombé dans l'oublie. Dans les deux cantates , Bach a suivi le sujet théologique du texte et a obtenu par l'analogie du duo d'amour et par l'intériorisation de celui-ci une nouvelle dimension expressive.

L'utilisaton des instruments solistes dans les cantates de Bach est remarquable, ceux-ci ne cessant d'alterner suivant les possibilités pratiques dont le musicien disposait. C'est ainsi que les partis d'orgue obligé qui se présentent à partir de l'anée 1726 étaient destinées au heune Friedmann, alors agé de seize ans. Bach disposait du concurs du célèbre musicien municipal **Reiche** comme trompette . Alors que Bach , à Coethen , écrivit ses premières oeuvres concertantes pour flûte traversière (Suite en si mineur, 5º Concerto brandebourgeois), à Leipzig il n'utilise plus d'abord, a partir de 1724, que des flûtes à bec, et par la suite le plus souvent la flûte traversière, ayant manifestement trouvé alors un executant convenable . En cela , comme dans les formations comportant des instruments sortant du común - oboe da caccia , violoncello piccolo pourvu d'une 5e corde sur la sugestion de Bach et dont les parties sont également jouables sur la viola pomposa elle-même conçue par **Bach** (ex. BWV 6, 41, 49, 180) – se montre son interêt pour la nouveauté mais aussi son esprit éminemment pratique. Quelques cantates contiennent en guise d'introduction un numéro instrumental dont le modéle provient des propes concerti de soliste, d'autres compositions (par example du prélude de la Partita en mi majeur para violon seul dans la cantate BWV 29) ou plus généralement du principe concertant.

La multiplicité et la richesse qui caractérisent , tant dans le domaine vocal qu'instrumental , les cantates de **Bach** ne sont pas tellement , aprés una période d'apprentissage et de maturation d'expériences une question de développement au sens de perfectionement , elles reposent plûtot sur le déploiement de nombreuses possibilités formelles et expressives , à partir d'une réflexion critique sur les traditions musicales et d'une ouverture au renouvellement international .

00 - DONNÉES BIOGRAPHIQUES

Faait partie de la deuxième année de cantates de **Leipzig** et fut crée la 29 octobre 1724 . L'évangile du dimanche raconte comment un homme de haut rang doit à sa foi de voir son fils malade guèri para Jésus . Son appel au Christ et sa foi on déterminé la choix du cantique , dpont les strophes extrêmes ont été reprises telles quelles tandis que les strophes intermédiaires ont été transformées pour donner lieu aux N° 2 , 3 et 5 . Le N° 4 établir le lien avec le contenu spirituel de l'évangile .

Dans le choeur d'introduction , **Bach** choisit de traiter la mélodie de Luther , sur le mode ecclésiastique phrygien , en choral de fiorme motet : chaque verset est d'abord préparé en imitation aux voix inférieures pour être ensuite chanté en augmentation au soprano : les instruments , à l'exception du continuo , doublent les parties vocales . Cette écriture archaïsante , objectiviste , est cependant modernisée par endroits par un traitement mélodique illustratif , particulièrement clair dans le chromatisme sur le verset was Sünd und Unrecht ist g'tan (Tous les péchés et les torts qui sont commis) .

Seul l'air pour ténor (N° 3) est composée dans le style , le plus courant à l'époque , des arias avec instruments concertants . En effet , à la place du deuxième air figure un trio (N° 5) qui , en dépit de la souplesse mélodique qui l'emporte par endroits fait pruev d'une parenté évidente avec le style motet du choeur d'introduction . Citons parmi les récitatifs , le N° 4 , auquel **Bach** donne poiur fondement à la basse continue la mélodie luthérienne , d'abord an **la phrygien** ,puis (à partir de la mésure 5) en **ré phrygien**; de ce fait , la partie vocale doit être chantée **a battuta** , c'est-à-dire strictement en mesure .

<u>01 – CHOEUR</u>

Du fond de ma détresse je crie vers toi , Seigneur Dieu , exauce mon imploration ; Prête-moi une oreille bienveillante Et accueillante à ma prière! Car si tu veux voir Tous les péchés et les torts qui sont commis , Qui pourrait alors , Seigneur , souteneir ta présence?

02 – RÉCITATIF

Seule la grâce de Jésus
Contient pour nous le réconfort et le pardon
Car la fourberie et la ruse de Satan
Font de toute la vie humaine
Un abominable peché
Au regard de Dieu .
Qu'est-ce quyi pourrait alors

Nous donner dans nos prières la joir spirituelle Si l'esprit et la parole de Jésus n'accomplissent pas des nouveaux miracles?

03 – ARIA

Au sein de mes souffrances

J'entends mon Jésus prononcer une parole de consolation .

C'est pourquoi, âme angoissée,

Tu dois faire confiance à la bonté de ton Dieu,

Le soutien de sa parola na fait pas défaut,

Sa consolation ne te sera jamais refusée .

04 – RÉCITATIF

Hélas!

Que ma foi est encore faible

Et sur quel terrain fragile

Je bâtis ma confiance!

Combien souvent mon coeur

Doit-il se laisser toucher de nouveux signes!

Comment? Ne connais-tu pas ton sauaveur,

Quin'a besoin de prononcer qu'une seule parole de consolation

Pour que survienne,

Avant même que ta faiblesse l'imagine,

L'heure du salut.

Ne te fie qu'à la toute-puissance de sa main et la vérité de sa parole!

<u>05 – AIR</u>

Si dans ma misère les malheurs se succédent

Commo liés par des chaînes,

Mon Sauveur m'en délivrera portant

En les détachant soudain de moi .

Avec quelle rapidité l'aube consolatrice

Succède à cette nuit d'angoisse et de tourments!

06 - CHORAL

Autant qu'il y ait des péchés en nous ,

Il y a en Dieu bien plus de grâce ;

Sa amein dispense le secours sans discrimination,

Aussi grave que soit le tort .

Lui seul est le bon berger

Qui délivrera Israël

De tous ses péchés .

COLECCIÓN DE CANTATAS

<u>DE</u>

J.S.BACH

CANTATA BWV 038

3ª EDICION

TEXTOS EN INGLES

PAGINAS: 034 - 041

MUSICAL DEVELOPMENT IN BACH'S <u>CANTATAS</u>

The rate at which Bach produced cantatas depend upon the tasks of this particular professional posts, the musical design of those he composed reflects his attitude toward contemporary music and the possibilities he had for their performance .As organist in Mühlhausen (1707 - 08) and at the court of Weimar (1708 - 1714), he composed sacred and secular cantatas for various occasions . Beginning in March 1714 one of his duties as orchestra leader in Weimar was to perform one church cantata each month, while as court orchestra conductor at the Calvinist court in Cöthen (1717 to April 1723) he merely wrote cantatas of homage, there being no opportunity to perform church cantatas. It was not until he took over the cantor's duties at the church of St. Thomas that Bach was obliged to perform a cantata every Sunday (except for the Second, Third and Fourth Sundays in Advent, and in Passiontide), on the feast days of St. John .St.Michael and of the Reformation , as well as the three days of Our Lady. Thus it was only during his tenure in **Leipzig** that he began to compose cantatas systematically and , if his obituary is correct , to create a fund of five annual cycles based upon the church year. In this respect, he also had recurse to earlier works, so that not all the cantatas of an annual cycle were composed in Leipzig. In the first two years of his official Leipzig post he wrote two annual cycles, composition of the third being spread over the years from 1725 - 1727 and supplemented by performances of works by Johann Ludwig Bach , his nephew in Meiningen .

There are only e few clues concerning the last two annual cycles mentioned by the obituary writer. The continuity broke off even prior to 1730, as far as can be deduced from historical sources, but even well into the 1740s Bach was still composing individual cantatas and classifying them among the existing annual cycles. Information handed down regarding ther performances is not very illuminating in this respect. For instance, Wacht auf, ruft uns die Stimme (BWV 140) for de 27th Sunday after Trinity, was composed at 1731 and incorporated into the annual cycle of the chorale cantatas. During Bach's tenure in Leipzig a year with that many Sundays after Trinity only occurred once again in 1742 . He rearranged some of his secular cantatas entirely as church cantatas, or took from them individual arias or choruses to which he had texts prepared to correspond with the musical emotion. Thus the introductory chorus of the Christmas Oratorio (cantata por Christmas Day) Jauchzet , frohlocket . is based upon the chorus Tönet , ihr Pauken! Erschallet, Trompeten! From the gratulatory cantata of the same name, BWV 214.

Two of the earliest surviving **Bach's** cantatas, **Aus der Tiefe rufe ich**, **Herr**, **zu dir**, (BWV 131) and **Actus tragicus (Gotts Zeit ist die**

allerbeste Zeit , BWV 106) fundamentally differ from the later cantatas ; formally both consist of brief sections which merge into one another. The solo parts can be described more as ariosi than short arias, while recitatives are altogether lacking . The genre models are thus not Buxtehude's cantatas (as in Cantata Nº 4 discused below), but the sacred concerto and the motet. Actus tragicus composed for a funeral, is conspicuous for this choice of text: quotations from the Old and New Testaments are grouped and contrasted with the church hymn in such a manner that the elements reciprocally interpret one another. Works of this nature , written in Saxony and Thuringia as numerous funeral compositions were , had degenerated to the level of artisan's handwork . Bach's works was rightly described by Alfred Dürr as a work of genius , which even great masters only seldom manage to achieve , and with which the 22-years-old at one below left all this contemporaries far behind. The work stands out for above the average because with the grouping of the texts and the instrumental citation of the hymn to the sung Bible text, it takes on a strongly expressive stratification. What, from the point of view of the genre, was a long exercised tradition, now received Bach's hallmark style evident the own of in throughconstruction of the details and in the distinctive formal disposition. In the instrumental scoring for two recorders and two violas da gamba. with continuo, in Cantata BWV 106 and oboe, bassoon, violin, two violas and continuo in BWV 131, Bach also observed the older (and above all Southern Germany) tradition of emphasizing with the strings the middle and not the violin register.

Bach's familiarity with the italian music made itself felt for the first time in the compositions of the **Weimar** period, the knowledge pressumably passed on to Bach by the Duke Johann-Ernst of Saxe-Weimar, who also composed music and for whom Bach arranged two concertos for organ . Evidently the young duke brought back works by young italian composers from a visit to the Netherlands, for soon after his return (1714) Bach wrote his first arrangements of works by Vivaldi, though they had just appeared in print a year earlier. Similarly, to an increasing degree the basis of the instrumental parts in the cantatas became the string orchestra, a marked element in Italy. In 1714 the poet Erdmann Neumeister made his appearance in Bach's works , and from them on fundamentally determined the outward form of Bach's cantatas. To a certain extent, from that point, the history of Bach cantatas is also the history of Neumeister type of cantata . For the first time Bach now used the da capo aria of italian opera, as well as the recitative, both as secco (supported only by the continuo) and as accompagnato (with orchestral accompaniment) . If I were to explain it briefly , a cantata looks no different from an opera made up of stylo recitativo and arias, wrote Nemeister in a foreword of a text edition of early cantatas (1704). He also said : as far as the arias are concerned , these should............ contain an emotion, or a moral, or some other special element within them . And for this purpose one can choose according to one's wish a suitable genus . If one can repeat in an aria the so-called Capo , or the beginning, in a complete meaning , then the music is quite pleasing (Philipp Spitta) . As a rule , Neumeister's cantatas provide for two pairs of freely written recitatives aand arias ; Bach had above all added the concluding chorus , but also occasionally arranged church hymn tunes in the instrmental part . An important aspect is his expansion of the recitative by way of arioso inserts to interprete single works , or by concluding with an arioso .

The preoccupation with Italian music opened up for **Bach** a new field of musical design. He then frequently added to the singing voice in the aria obbligato instruments, the selection and application of which took an growing symbolic significance. In Cantata BWV 182 the instruments still frequently change . In the Whitsuntide cantata Erschallet ihr Lieder , BWV 172 (1714), Bach uses three trumpets and kittledrums in the orchestra. The aria O heiligste Dreifaltigkeit is scored for bass, three trumpets and continuo, the tone symbolism of the instruments in conjunction with signal-like motifs being reconstrued in the Christian sense. The recitative and aria in **Bach's** cantatas demand a high degree of virtuosity on the part of singers and solo instrumentalists, occasionally also of the continuo player, and in addition to the instrumental symbolism also encompass motif and figure-oriented elements . In Gleichwie der Regen und Schnee vom Himel fällt ,(BWV 18) one of the earliest cantatas based on a text by Neumeister, individual words in the recitative are interpreted in tone symbols.

By being receptive to inspirations from italian music and letting them serve his own expressive intentions , Bach had not yet discovered that mature and well-balanced style of the Leipzig cantatas in which a recitative in each precedes an aria or a duet . In the early cantatas we frequently encounter arias without recitatives as intermediate links (for instance BWV 182, 172 and 12), but also the inclusion of recitatives (BWB 18) . In addition , from the time of his first use of the Neumeister type of cantata, he also incorporated the regular alternation of recitative and aria (BWV 61, and in the solo cantata BWV 199). Clarification of the overall formal design, frequently combined with a symmetrical arrangement of the movements around a central one, is characteristic of many **Leipzig** cantatas . Another significant feature of the formal structure is the enfolding of one or two pairs of recitatives and arias (or a duet) by a free movement at the beginning and the concluding chorus respectively . In view of the fact that **Bach** had a good choir at his disposal in **Leipzig** the introductory choruses in particular gained in signifiance and formal diversity. The forms of instrumental music were amended and reinterpreted as movements with choruses, for the cantata. The form of the Franch overture, already used in Weimar in a symbolic sense, to the cantata Nun komm, der Heiden Heiland, (BWV 61), written for the First Sunday of Advent (beginning of the church year), is taken up again

for instance in Cantatas BWV 20 y 97. The introductory chorus to **Christ unser Herr zum Jordan kam**. BWV 7 (1724) is formally very similar to a violin concerto movement. The parallel structure is found by placing the choral sections accompanied by the solo violin side by side with the solo episodes of a concerto and by likening the instrumental interludes to the tutti parts of a concerto. A conspicuous aspect here is the similarity in the figural, violin-style arrangement of the violin part with the solo passage in the first movement of **Bach's** Violin Concerto in A minor.

When **Bach** started to compose cantatas, the chorale arrangement in cantatas had practically ceased to be commonly practised. The elderly Buxtehude carried on with his kind of cantata to the end, while younger composers increasingly turned away from the church hymn in order to realize their ideas in freer forms and self-created melodies to new texts. As far as composition was concerned, the church hymn was essentially confined to serving as the basis for correspondign organ music . On the other hand , in the Central Germany , and specifically the Leipzig tradition in the seventeenth and early eighteenth centuries, there are numerous examples indicating that an account of the fact that sermon texts remained the same for decades, clergymen often also used the Sunday hymn aas the basis for the sermon . It is probable , although impossible to prove, that **Bach** collabored with a theologian in such a manner that with regard to the almost complete annual cycle of the chorale cantatas , which applied to the appropriate Sunday hymn , the musical interpretation was allotted to the hymn sermon . Bach's attitude towards tradition, and at the same time his own expansion of traditional forms, becomes specially apparent in the chorale cantatas Christ lag in Todes Banden, BWV 4, goes back as far aas the Mühlhausen period. The work is similar in shape to Buxtehude's chorale cantatas in the sanse that , following a brief Sinfonia , it is set verse by verse with alternating scoring . Unlike Buxtehude , Bach forgoes using the ritornello between the verses, but in the first verse adds to the motete-like setting of the chorus an intrinsically animated contrapuntal tier in the style of the organ scores of the late seventeenth century. In the other verses the hymn melody is very clearly maintained, altough the manner of setting varies from one verse to the next . in Lobet dem Herren .(BWV 137) the hymn text is again retained trhoughout all the verses, although in this Leipzig cantata Bach treated the melody far more freely, and at the same time rearranged individual verses as aria-like movements with obbligato instruments . On the model of the Neumeister cantata type based on bible texts, the rule for the Leipzig chorale cantatas became retention of the original text of the first and last hymn verses. Whereas recitatives, arias and concluding chorus accord with the appropriate movements in cantatas based on other texts, the musical arrangemente of the first verse of the text is of interest . The introductory chorus of Herr Christ, der einige Gottessohn (BWV 96) reveals the type which Bach preferred: the hymn melody is sung by a choir voice (in this case the

alto) while the other voices interpret individual words in a polyphonic texture—through the use of tone symbolism. The motifs used contrapuntally remain distinct from the **cantus firmus** line. The choral setting is embedded in an independent orchestral movement which supplies the interludes between the lines of the chorale. By the nature of this genre, this type of setting is derived from the chorale prelude and organ chorale: in other words, **Bach** transferred the tradition of the organ chorale to the cantata and expanded it, for the choral setting within the sixteenth and seventeenth century sense is an independent hymn motet.

In Wachet auf, ruft uns die Stimme (BWV 140) (1731) the basis of the hymn is Christ as the bridegroom, and the soul (of the believer) as the bride . With the introductory chorus as a choral fantasía , in a similar rendering to that described above, the fourth movement as a tenor aria (hymn) and the concluding chorus (seventh movement) all the text verses have been retained. Supplementing this in the sense of the dialogue. texts from the Old and New Testaments have been incorporated as recitatives (N° 2 and 5) and duets (N° 3 and 6). The dialogue is a musical genre was introduced on 1644 by Andreas Hammerschmidt and served primarily to personify representation of religious incidents, in particular, God's conversations with the soul of man . The cantata's two duets are noteworthy , Wenn kömmst du , mein Heil takes the demand for salvation of believer in a melodiously expressive attitude, such as is also contained in the grand aria Erbarme dich from the St. Matthew Passion, and with which the duat haas the violin in common as a solo instrument, and places it in close proximity with the love duet of the barogue opera. In the second duet **Mein Freund ist mein**, the emotion of love's yearning fulfilled (with the oboe as the soloist instrument) has become an introverted love duet . In both cases Bach made use of the formal opera style which was fully developed at that time. However, by way of its more pronounced expression and the choice of obbligato instruments, he gave both an additional symbolic sense, for with Bach the obbligato violin is always applied in connecion with mankind and the woodwind in connectin with the divine . Bach himself described Ich geh und suche mit Verlangen (BWV 49) as a dialogue, Christ (bass) as the bridegroom , the soul (soprano) as the bride. The concluding movement of the cantata is based upon the seventh verse of the hymn Wie schön leuchtet uns der Morgenstern , which Philipp Nicolai had published in 1599 as a sacred bride song in the supplemento to a long since forgotten religious tract, together with Wachet auf, ruft uns die Stimme In both cantatas **BACH** penetrates the theology of the text and by trasferring the love duet into a spiritual realism successfully arrived at a new dimension of expression.

In **Bach's** cantatas the use of solo instruments is remarkable, and frequently brought about adjustements directly related to practical possibilities. For instance, the obbligato organ passages which began to

appear in cantatas in 1726 were intended for Bach's son Friedemann, who was sixteen years old at that time . The famous town concil musician Reiche was available as the trumpeter . In Cöthen Bach wrote the first concertante works for transverse flute (B-Minor Suite, Brandenburg Concerto No 5) while in **Leipzig** he at first used only recorders, and then from 1724 on more frequently turned to the transverse flute; evidently he had by then found a suitable player . In this respect , as well as in the scoring for unusual instruments (the obe da caccia and the violoncello piccolo are two exemples; this higher-pitched cello was fitted with a fifth string by **Bach's** suggestion whereas its part can also be played on the viola pomposa designed by Bach himself, can be seen in BWV 6, 41, 49 and 180) . Bach's interest in new developments becomes amply clear while also showing us how eminently practical he was with innovations . Some cantatas contain an introductory instrumental movement which often originated in his own solo concertos or in other movements (e.g.the Prelude of the **Partita in E Major forsolo violin** . BWV 29) or generally maintain a concertante stylistic approach.

The diversity in **Bach's** cantata works , both in this vocal and instrumental writing , following a period of learning and gathering experience , is not development **per se** in the sense of improving , but is based upon the development of innumerable possibilities pertaining to form and expression , of assessing his own national tradition while being aware of international trends . It is a part of **Bach's** greatness that the cantatas reach out beyond the comission character , and , despite all consideration for practical conditions , maintain their artistic freedom .

00 – BIOGRAPHICAL DATA

Belongs to the chorale cantatas of the second yearly **Laipzig** cycle and was played for the first time on October 29 , 1724 .The Gospel reading tells of a noble man who learns that Jesus has healed his sick son upon learning of the father's steadfast faith . His call to Jesus for help and his belief have determined the selection of the hymn which has been taken over unchanged with its outer verses , while the inner verses have been recast to form the cantata movements 2 , 3 and 5 . Movement 4 provides the conceptual link with the Gospel .

For the church mode /Phrygian) melody of the Lutheran hymn **Bach** chooses in the introductory chorus the form of the motet-style chorale arrangement. Each line of the melody is prepared imitatively in the lower parts and then brought out by the soprano on sustained notes; the instrumens, except for the continuo, run parallel with the vocal parts. It is true, though, that this archaic, emotionally detached style of composition is occasionally given a more modern text-related melodic shape. This becomes most apparent in the chromatism of the lines **was Sünd und Unrecht ist getan** (If Thou dost mark iniquities Remember all our frailties)

The tenor aria (movement 3) is the only movement composed in the aria manner customary for the time with concertante instruments. In place of the second aria there is a trio (movment 5) which, despite occasional melodic passages, nevertheless displays striking simmilarity with the motet style of the opening movement. Among the recitatives, movement 4 should be specially stressed, which **Bach**based on the melody of the Lutheran hymn as continuo bass (at the beginning in A, from bar 5 onwards in D Phrygian), so that the vocal part has to be rendered **a battuta**, i.e. with a firmly rhythm.

01 - CHORUS

In my despair I cry to Thee
Lord god, hear Thou me calling,
Incline Thine ear unto my voice,
And hear my supplications.
If Thou dost mark iniquities
Remember all our frailties
Who, Lord, can stand before Thee ¿

02 - RECITATIVE

In Jesus' Grace may we alone
Our comfort find , and for our sins alone .
Since Satan's guile has made mankind ,
As God look down to us .
A den of gross iniquity ,

How could we find a happy peace of mind, Despite our many prayers Except that thru His Word A miracle occurred?

<u>03 – ARIA</u>

I hear, when I am brokenhearted,
A sweet voice, for my Jesus speaks.
So, thou distrest and troubled spirit,
Attend the Word of god and hear it,
The Word which stands and fails us not,
The Word from which we're never parted.

<u>04 – RECITATIVE</u>

Ah !woe is me , of little faith !
To place my soul's salvation
On so unstable a foundation !
My heat requires new singns too often ,
Its will to soften !
What ?knowest not thy Helper
Then can say one word of comfort , when , despite thy fears ,
Thy hour of reprieve appears ,
In all its brightness .
Trust only His Almighty Hand ,
And His divine uprightness .

05 – AIR

When one misfortune to another
Is bound by sorrow like a chain ,
Then will my Champion come and save me,
My fetters breaking all in twain .
How soon will dawn a happy morrow
To end the night of care and sorrow ;

06 - CHORALE

However great our failings be, God's Mercy is unending, To feebles sinners ever He His mighty hand is lending. Shepherd and Friend and Trusted Guide, He stands here ever by our side, To ev'ry need attending.

INTERPRETES DE LAS OBRAS

<u>DE LA</u>

CANTATA BWV 038

- Sopranos : Solistas de la Wiener Sängerknaben
- Contralto : Paul Eswood
- Tenor : Kurt Equiluz
- Bajo : Ruud van der Meer
- Wiener Sängerknaben Chorus Viennensis

DIRECTOR: HANS GILLESBERGER

- Concentus Musicus - Wien

DIRECTOR: NIKOLAUS HARNONCOURT

J.S.BACH

3ª EDICION

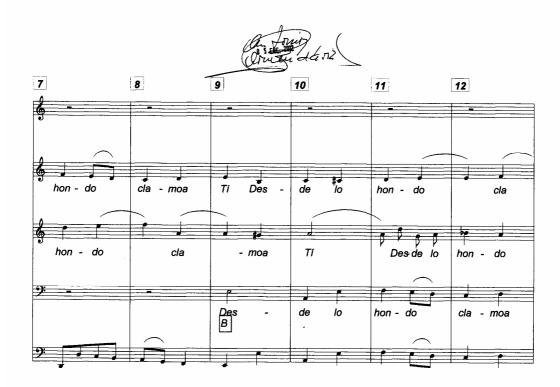
CORO INICIAL Nº 01

PARTITURA DE DIRECCION

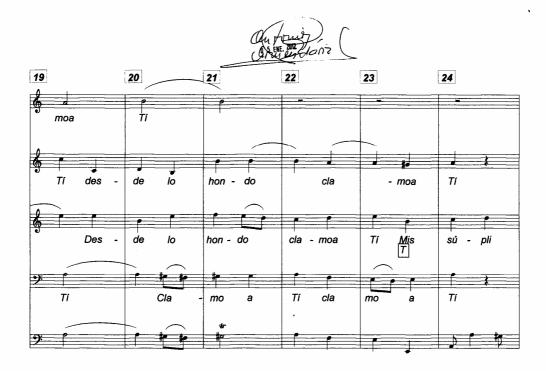
PAGINAS : 044 - 055

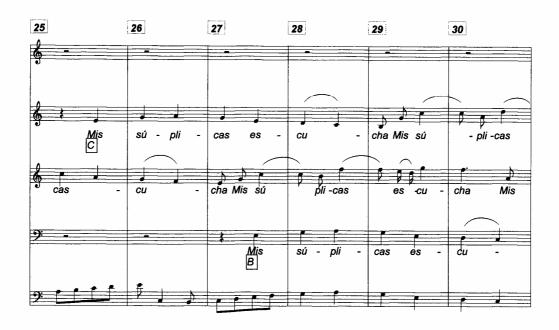
DIRECCION - CANTATA BWV 038 - CORO DE ENTRADA Nº 01 (3º ED.)





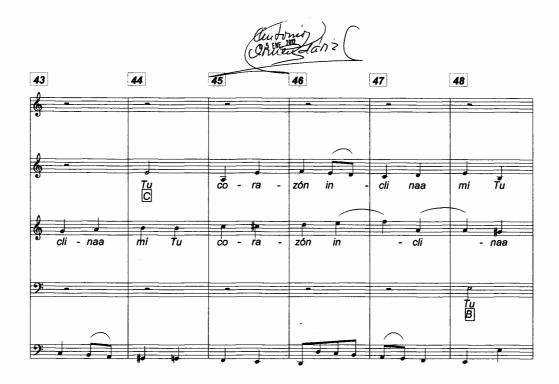


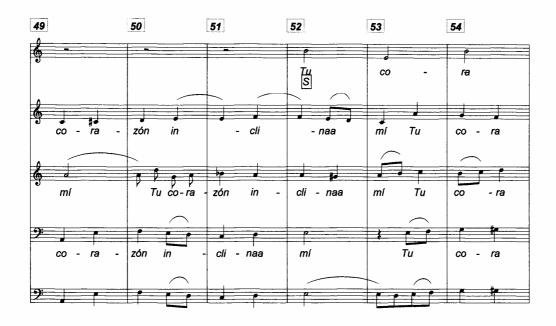




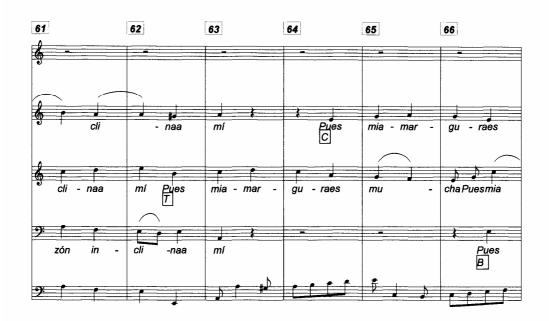




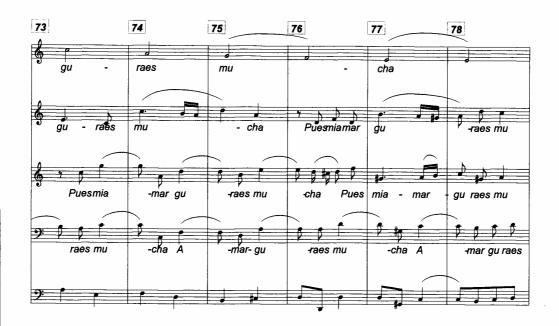


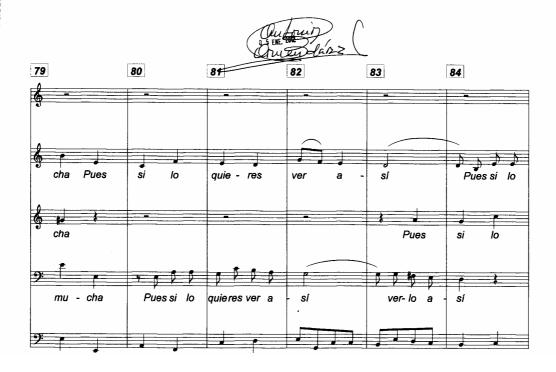








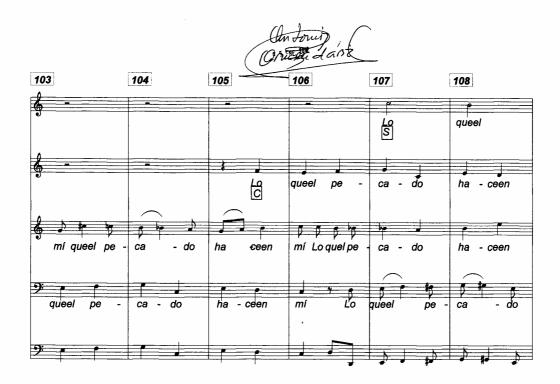


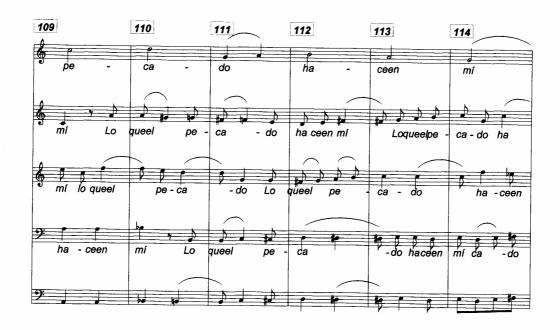


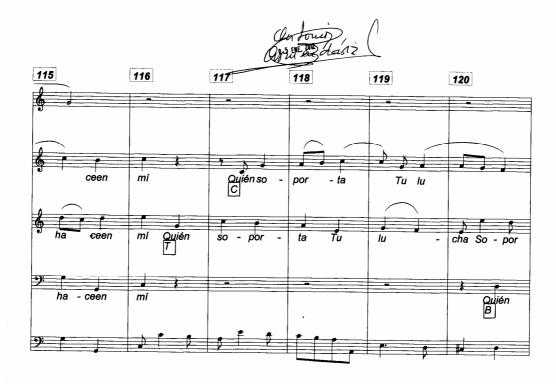








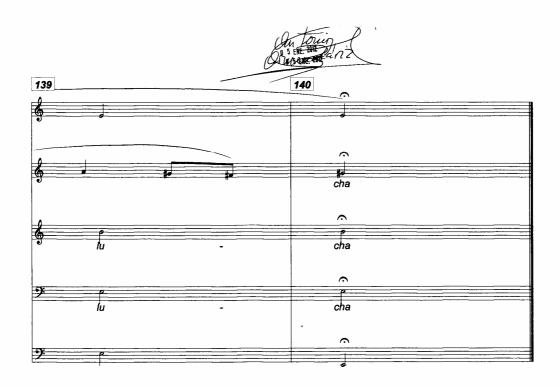












J.S.BACH

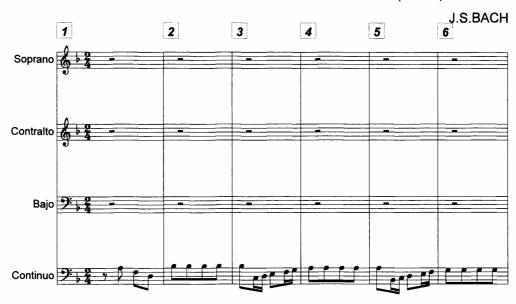
3ª EDICION

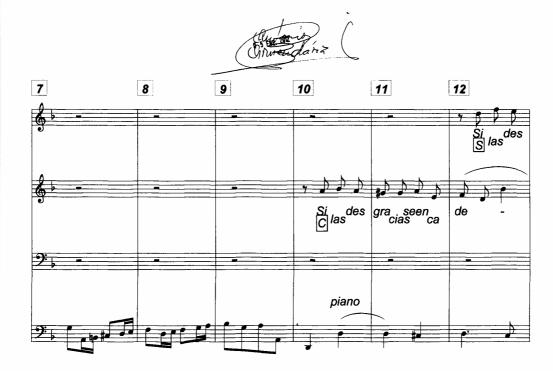
TERCETO Nº 05

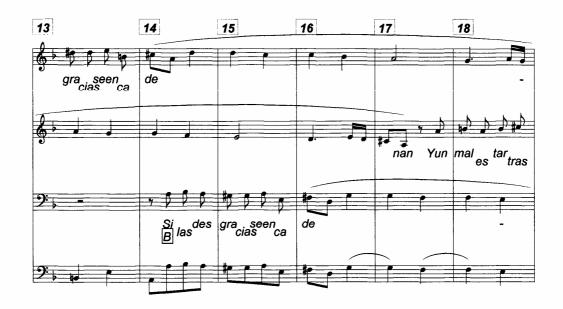
PARTITURA DE DIRECCION

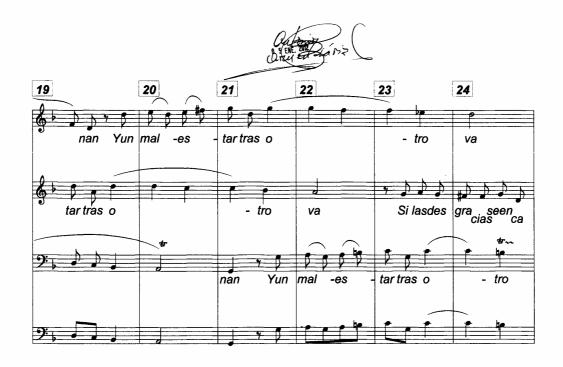
PAGINAS : 057 - 067

DIRECCION - CANTATA BWV 038 - TERCETO Nº 05 (3° ED.)







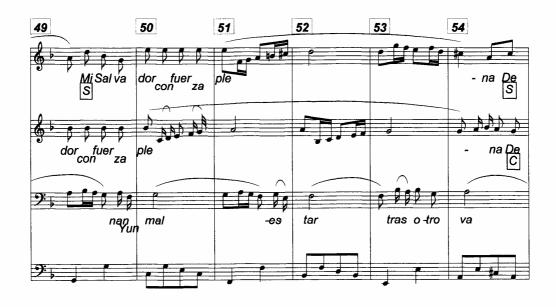




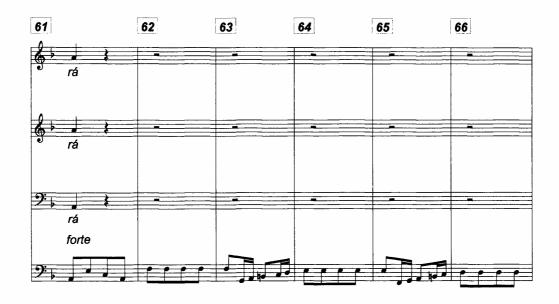






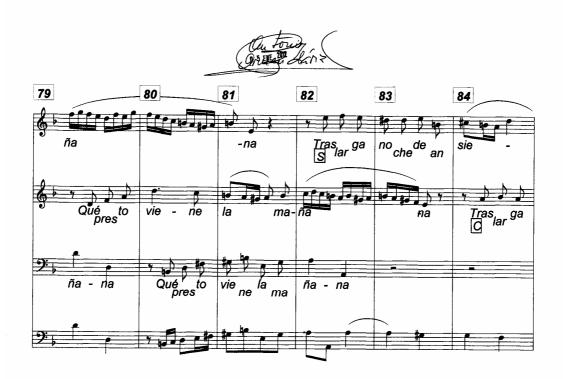


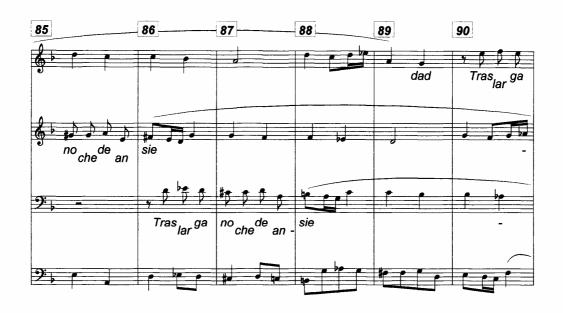






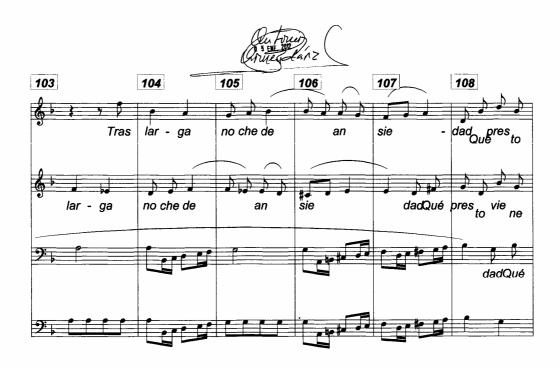






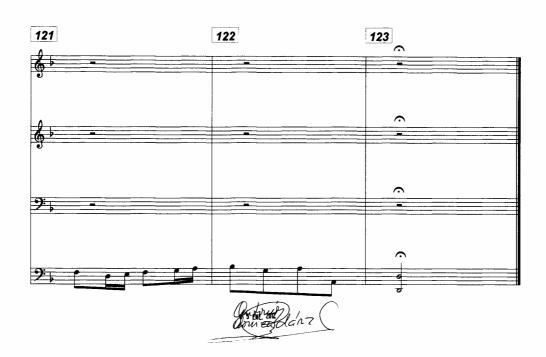












CORAL FINAL Nº 06

J.S.BACH

3ª EDICION

AGRUPAMIENTO Y DISTRIBUCION DE INSTRUMENTOS

Voz : Soprano

Instrumentos asociados : Oboes I y II,

Violín I y Trombón I

Voz: Contralto

Instrumentos asociados : Violín II y

Trombón II

Voz : Tenor

Instrumentos asociados : Viola y Trombón

///

<u>Voz</u> : Bajo

Instrumentos asociados : Trombón IV y

Continuo

J.S.BACH

3ª EDICION

CORAL FINAL Nº 06

PARTITURA DE DIRECCION

PAGINAS : 070 - 072

DIRECCION - CANTATA BWV 038 - CORAL FINAL Nº 06 (3ª ED.)

